

HISTORIA DEL ARTE

2º BAC – 3ª evaluación

Bloque 4.

El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación

U11. Francisco de Goya

U12. El siglo XIX:

U12.1. La evolución de las artes plásticas

U12.2. Arquitectura y los nuevos materiales

Bloque 5.

El siglo XX: la ruptura de la tradición y la universalización del arte

U13. Primera mitad del siglo XX

U14. Segunda mitad del siglo XX

U15. El arte de nuestro tiempo.

Curso de Hª del Arte de 2º de Bachillerato
IES José Manuel Blecu de Zaragoza
Profesor: Jesús Ignacio Bueno Madurga

Unidad 11: El arte del siglo XIX

La balsa de la Medusa, 1819.
Géricault

Las espigadoras, 1857.
Millet

En general, las artes del siglo XIX tuvieron una primera fase de búsqueda en el pasado, gigantismo y sentimentalismo; y una segunda fase de crítica a la estética anterior, avanzando a la impresión.

HISTORIA DEL ARTE

Evaluación	Meses	Unidades	
1ª Evaluación <i>Clásico, Prerrománico e islámico</i>	Septiembre	U0. El arte y la obra de arte U1. Grecia, creadora del lenguaje clásico	
	Octubre	U2. Roma y la visión del clasicismo El arte en la Hispania romana	
	Noviembre	U3. Arte paleocristiano y bizantino	
	Diciembre	U4. El arte prerrománico U5. El arte islámico	
	Examen 1ª Eval		25 – Noviembre - 12 – Enero
2ª Evaluación <i>Románico, Gótico, Renacimiento y Barroco</i>	Enero	U6. El arte románico U7. El arte gótico	
	Febrero	U8. Renacimiento: El arte italiano del Quattrocento El arte italiano del Cinquecento El Renacimiento en España	
	Marzo	U9. El Arte Barroco La pintura barroca en Europa U10. El siglo XVIII	
	Examen 2ª Eval		16 – Febrero - 7 – Marzo
	3ª Evaluación <i>Arte del S. XIX Arte del S. XX</i>	Abril	U11. Francisco de Goya U12. El Siglo XIX. Un mundo en transformación Las artes figurativas I – II Arquitectura y nuevos materiales
Mayo		U13. El arte en la primera mitad del siglo XX U14. El arte en la segunda mitad del siglo XX U15. El arte de nuestro tiempo.	
Examen 3ª Eval		4 – Abril - 5 – Mayo	

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

Bloque de contenido	Porcentaje asignado al bloque	Estándares de aprendizaje evaluables
<p>Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación.</p>	<p>15%</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Describe las características y evolución de la arquitectura del hierro en el siglo XIX, en relación con los avances y necesidades de la evolución industrial. - Explica las características del neoclasicismo arquitectónico durante el Imperio de Napoleón. - Explica las características del historicismo en arquitectura y su evolución hacia el eclecticismo. - Explica las características y principales tendencias de la arquitectura modernista. - Especifica las aportaciones de la Escuela de Chicago a la arquitectura. - Describe las características y objetivos de las remodelaciones urbanas de París, Barcelona y Madrid en la segunda mitad del siglo XIX. - Describe las características del Romanticismo en la pintura de Ingres y de Delacroix. - Explica el Realismo y su aparición en el contexto de los cambios sociales y culturales de mediados del siglo XIX. - Describe las características generales de Impresionismo. - Define el concepto de postimpresionismo y especifica las aportaciones de Cézanne y Van Gogh como precursores de las grandes corrientes artísticas del siglo XX. - Explica las características de la renovación escultórica emprendida por Rodin. - Explica los cambios que se producen en el siglo XIX en las relaciones entre artistas y clientes, referidos a la pintura. - Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas: Templo de la Magdalena en París de Vignon; Parlamento de Londres de Barry y Pugin; Auditorio de Chicago de Sullivan y Adler; Torre Eiffel de Paris; Templo de la Sagrada Familia de Barcelona, de Gaudí. - Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del siglo XIX: El baño turco de Ingres; La balsa de la Medusa de Géricault; La libertad guiando al pueblo de Delacroix; El carro del heno de Constable; Lluvia, vapor y velocidad de Turner; El entierro de Omans de Courbet, El Ángelus de Millet; Almuerzo sobre la hierba de Manet, Impresión, sol naciente y la serie sobre la Catedral de Ruán, de Monet; Le Moulin de la Galette, de Renoir; Una tarde de domingo en la Grande Jatte, de Seurat; Jugadores de cartas y Manzanas y naranjas, de Cézanne, La noche estrellada y El Segador de Van Gogh; Visión después del sermón y El mercado, de Gauguin.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

El siglo XIX. Un mundo en transformación.

- **Unidad 11: El siglo XIX**
 - **Romanticismo, Realismo.**
 - **Impresionismo, Simbolismo.**
 - **Los postimpresionistas, el germen de las vanguardias pictóricas del siglo XX**
 - **La renovación escultórica: Rodin**
 - **La arquitectura: la revolución industrial y el impacto de los nuevos materiales**

CRONOLOGÍA HISTÓRICA

1804
Napoleón es coronado emperador de Francia

1814
Congreso de Viena.
La máquina de vapor, por primera vez, se pone al servicio del transporte ferroviario en Inglaterra.

1830
Revolución en Francia contra Luis Felipe de Orléans.

1834
En España, tras la muerte de Fernando VII, accede al trono Isabel II.

1839
Primeras formas de fotografía: *daguerrotipo* y el sistema positivo-negativo.

1848
Revolución en Francia. desarrollo del socialismo y del nacionalismo político moderno.

1853-1855
Guerra de Crimea. Inglaterra y Francia frenan el avance de Rusia en los Balcanes.

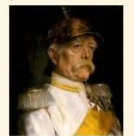
1859
J. Stuart Mill.
Sobre la libertad

1867
Karl Marx publica *El Capital*.

1871
Comuna de París. Unificación de Alemania por Otto von Bismarck.

1900

1790

1795-1805
Blake, Newton.

1808-1810
Friedrich,
Monje a la orilla del mar.

1819
Géricault,
La balsa de la Medusa.

1824
Delacroix,
La matanza de Quios.

1839-1840
Ingres,
La odalisca.

1844
Turner,
Lluvia, vapor y velocidad

1854-1855
Courbet,
El estudio del pintor.

1857
Millet,
Las espigadoras.

1864
Daumier,
El vagón de tercera.

1877
Pradilla,
Doña Juana la Loca.

CRONOLOGÍA ARTÍSTICA

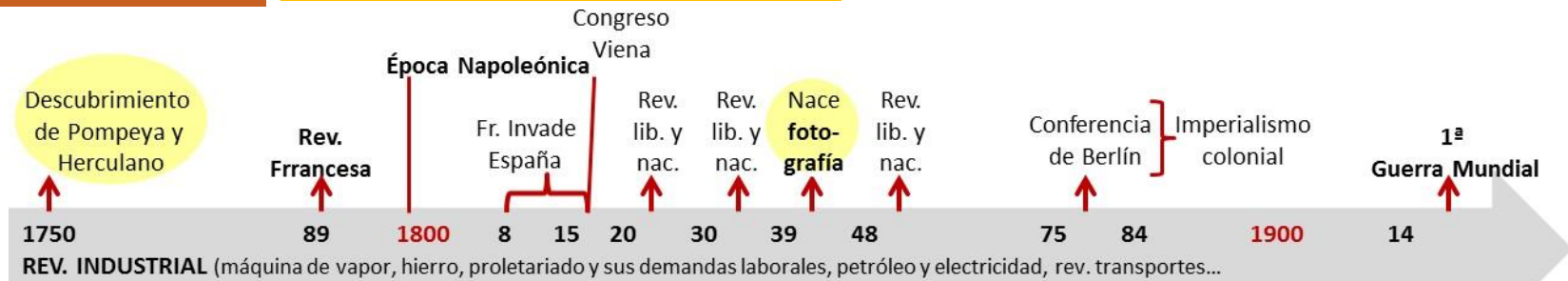
Introducción: El contexto histórico

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

CONTEXTO

Un mundo en transformación

FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES

Reaparición de la estética clasicista
NEOCLASICISMO

- * Principios clásicos + simplificado => frialdad, sencillez, moderada decoración. Rechaza lo Rococó.
- * Renovación de la sociedad buscando los valores morales + universales (lo heroico, lo bello...) y la perfección idílica grecolatina.
- * Napoleón adopta esta estética y la adapta a sus necesidades con claros fines propagandísticos.

ARQUITECTURA: **Sufflot**
Juan de Villanueva

ESCULTURA: **Antonio Canova**

PINTURA: **Jacques Louis David**

Reacción contra lo napoleónico y el Ant. Régimen
ROMANTICISMO

- * Se toma como modelo la E. Media, los paisajes lejanos y exóticos de OR.
- * Revivals historicistas: neogótico, neorrománico, neomusulmán, neindio...
- * Eclecticismo: mezcla de varios estilos en una misma obra.

* Se empieza a usar el hierro en arquitectura => Nuevos edificios.
+ Cristal + Hormigón
Rascacielos

ESCUELA DE CHICAGO

Reacción contra lo sentimental
REALISMO

- * Preocupación por la realidad tal cual es, sin adornos ni sentimientos exagerados.

- Preocupación por la realidad social (proletariado).

PINTURA: **Corot, Millet, Courbet, Daumier..**

ART NOUVEAU: **Gaudí**

Naturaleza al aire libre
IMPRESIONISMO

El mundo se "rompe".

¿Cómo no van a sentir esto los artistas?

¿Cómo no van a reaccionar ante esto?

COMIENZA EL GRAN CAMBIO EN EL ARTE

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

CONTEXTO

Un mundo en transformación: **la pintura**

Siglo XVIII

Siglo XIX

Siglo XX

Barroco

Rococó

Neoclasicismo

Romanticismo

Realismo

Francisco de GOYA

Impresionismo

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

CONTEXTO

Un mundo en transformación: la **escultura**

Siglo XVIII

Siglo XIX

Siglo XX

Barroco

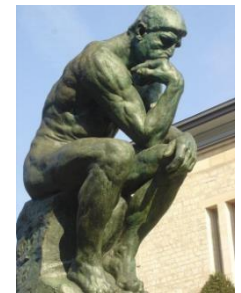
Rococó

Neoclasicismo

Romanticismo

Realismo

Impresionismo

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

CONTEXTO

Un mundo en transformación: la arquitectura

Siglo XVIII

Barroco

Rococó

Neoclasicismo

Siglo XIX

Historicismo

Escuela de Chicago

Siglo XX

Nuevos materiales

Modernismo

MAPA WEB

El arte del siglo XIX

Pintura

Romanticismo

Realismo

Ingres

Géricault

Delacroix

Constable

Turner

Courbet

Millet

La pintura: el Romanticismo

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL ROMANTICISMO

CONTEXTO HISTÓRICO-CULTURAL

- Durante la primera mitad del siglo XIX, conviven **Neoclasicismo y Romanticismo**, a pesar de ser este segundo movimiento completamente opuesto al primero.
- Ambos comparten el **espíritu rebelde** de la época pero mientras los neoclásicos se inspiran en el **mundo clásico** y quieren imponer la **racionalidad** de los ilustrados...
- ... los románticos buscaron su inspiración en la **Edad Media** y defendieron el **sentimiento** individual y las pasiones del artista.

Aquilaes recibiendo a los embajadores de Agamenón, 1801, **Dominique Ingres**.

Abadía en un bosque, 1809. **Caspar David Friedrich**.

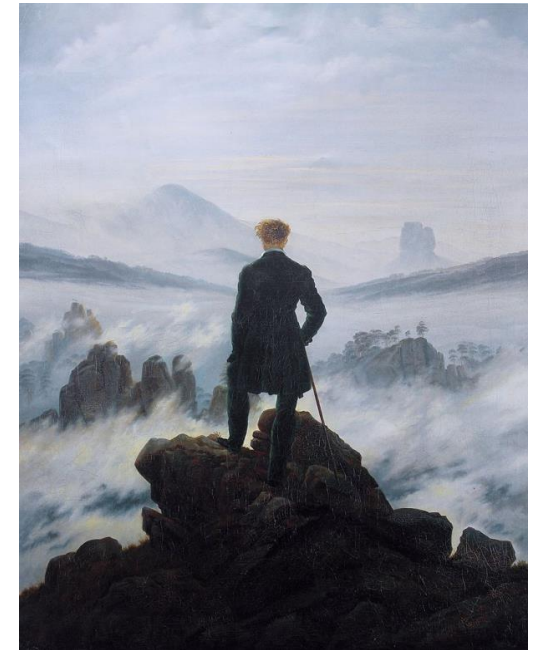
CONTEXTO HISTÓRICO-CULTURAL

- El **Romanticismo** es un movimiento cultural originado en Alemania y en el Reino Unido a **finales del siglo XVIII** como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el Neoclasicismo, confiriendo prioridad a los **sentimientos**.
- Su característica fundamental es la **ruptura con la tradición clasicista** que se basaba en un conjunto de reglas estereotipadas.

El coloso, Francisco de **Goya**. 1812

- La **libertad auténtica** es su búsqueda constante, el Romanticismo es una manera de sentir y concebir la naturaleza, la vida y al hombre mismo, es la búsqueda de **lo Sublime** y se presenta de manera distinta y particular en cada país donde se desarrolla, incluso dentro de una misma nación.

El caminante sobre el mar de nubes, Caspar David **Friedrich**. 1818

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL ROMANTICISMO

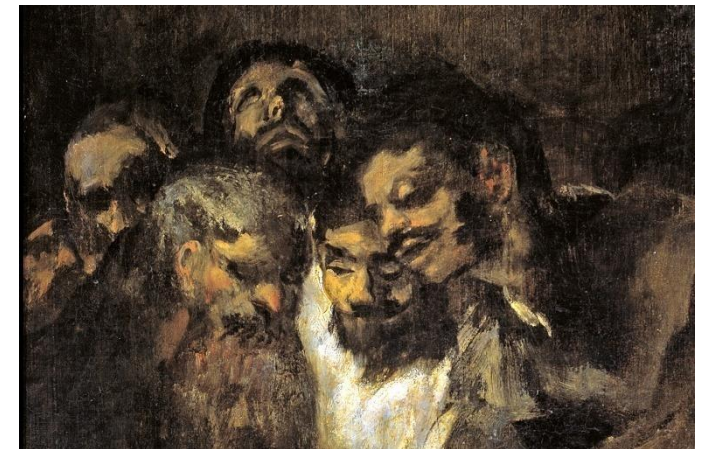
CONTEXTO HISTÓRICO-CULTURAL

- Tras la **Revolución Francesa**, y las guerras napoleónicas, **el gran ideal de libertad se había extendido por toda Europa**: liberalismo político, liberalismo económico...
- La **Revolución Industrial** cambia el mundo, las ciudades crecen y el campo comienza perder población... El ferrocarril es el símbolo perfecto de un nuevo mundo.

El desesperado, Gustave **Courbet**. 1841

- **Libertad estética**, lejos de las normas academicistas. Se va abriendo un gran abismo entre los artistas tradicionales (según el gusto de las instituciones y de “los Salones”) y los que busca la conciencia crítica de la sociedad (artista de vanguardia, bohemio).

Hombres leyendo, La lectura o Los políticos (detalle).
Francisco de **Goya**. 1841

CONTENIDOS

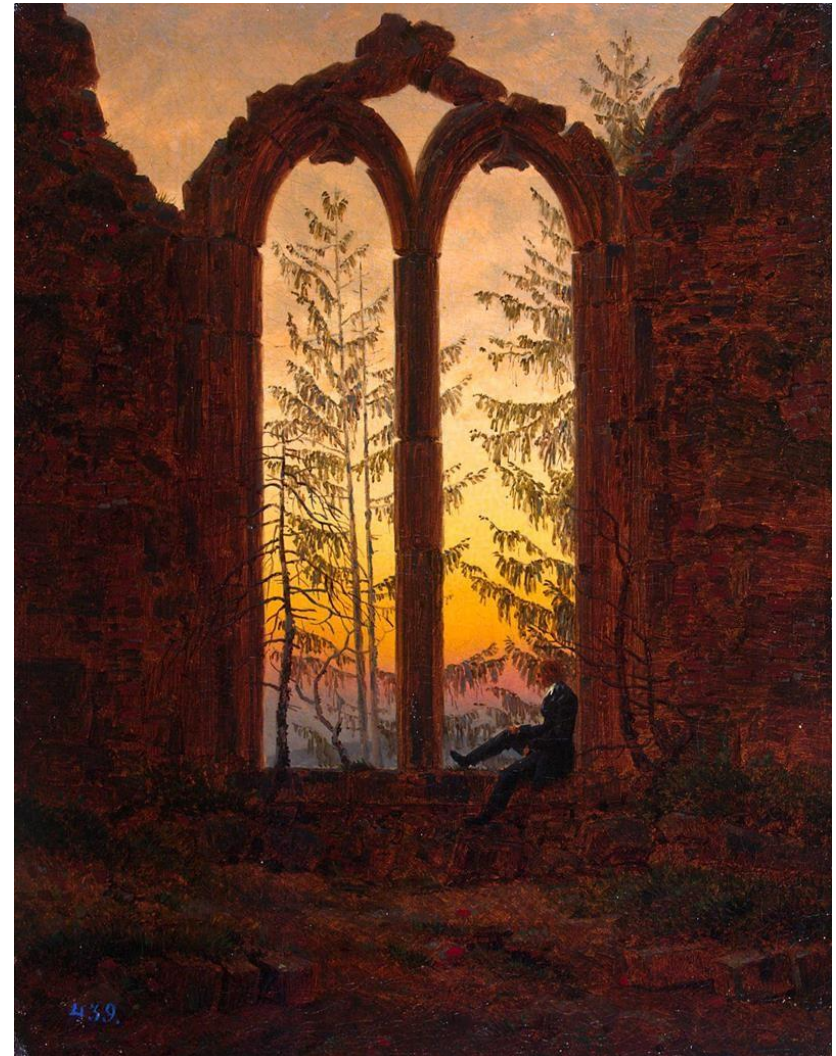
CARACTERÍSTICAS IDEOLÓGICAS

- Este movimiento se dio en la mayor parte de Europa y manifiesta continuamente un **espíritu exaltado y rebelde**, como una manera de **rechazar el modelo de país homogeneizador** impuesto por Napoleón en sus conquistas.
- Predomina la exaltación de los **sentimientos** y de la **individualidad**, se empieza a valorar la **historia propia**, e incluso lo sublime de la **naturaleza y paisaje locales**. Se reivindican las **raíces nacionales de la Edad Media** en lugar de la Antigüedad.

*“La pasión, la melancolía, el drama, la muerte,
la exaltación religiosa,
lo fantástico, la aventura, el héroe...”*

El soñador,
Caspar Friedrich. 1840

EL ROMANTICISMO

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL ROMANTICISMO

CARACTERÍSTICAS IDEOLÓGICAS

Existen dos ejes temáticos:

LA HISTORIA

Periodos primitivos o gusto exótico

La matanza de Quíos,
Eugène **Delacroix**, 1824

LA NATURALEZA

Fenómenos extremados

El mar de hielo (El naufragio de la Esperanza),
Caspar David **Friedrich**, 1823-1824

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

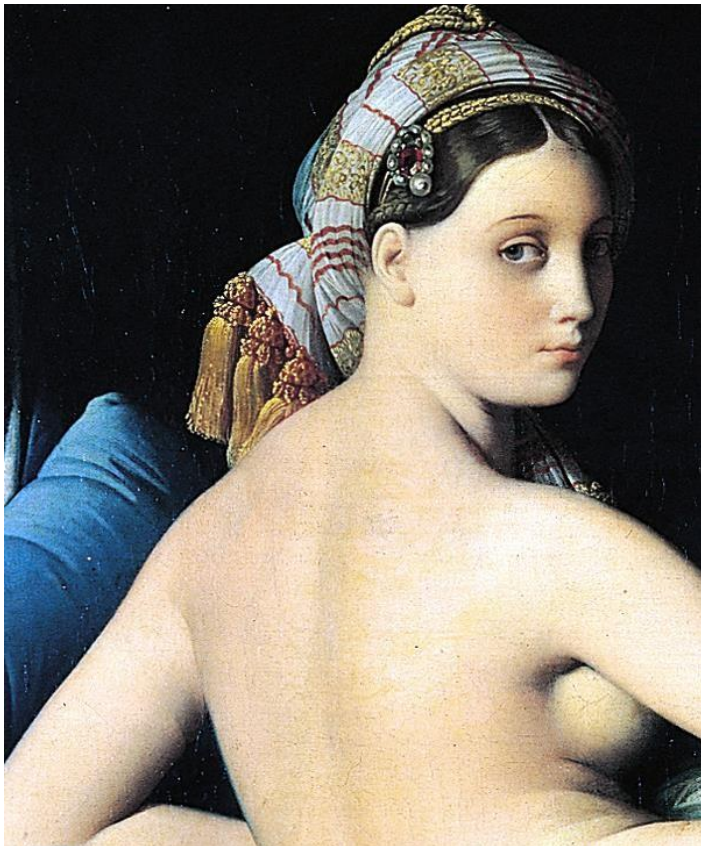
CONTENIDOS

EL ROMANTICISMO

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

FRANCIA

Hubo una **continuidad y profundización** del Neoclasicismo, que convive con el Romanticismo. En unos casos las dos fórmulas se combinarán (Ingres) y en otros se opondrán (Delacroix).

La gran Odalisca (detalle), Ingres, 1814.

Huérfana en el cementerio (detalle), Delacroix, 1824.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL ROMANTICISMO

FRANCIA

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

Jean Auguste Dominique INGRES (1780-1867)

- Es un ferviente defensor del **dibujo**, a la vez *clásico*, *romántico* y *realista*.
- Los temas que trata, el trazo abstracto y las tintas planas de intenso colorido pertenecen al romanticismo. El equilibrio y el predominio del dibujo son clasicistas.

La muerte de Leonardo da Vinci, Ingres, 1818.

- Algunas de sus obras se enmarcan en el llamado «**Estilo trovador**», tratando temas históricos que evocan el pasado no clásico, a veces de manera anecdótica.

Autorretrato, 1804

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL ROMANTICISMO

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

FRANCIA

Jean Auguste Dominique INGRES (1780-1867)

- Fue discípulo de David y mantuvo rasgos neoclásicos, con **temática clásica** en multitud de obras, y un dibujo preciso. Pasó varios años en Italia donde la pintura de Rafael le marcó profundamente (conocimiento de la **pintura italiana**).

Apoteosis de Homero, 1827.

Júpiter y Tetis, 1811.

Napoleón en el trono imperial, 1806.

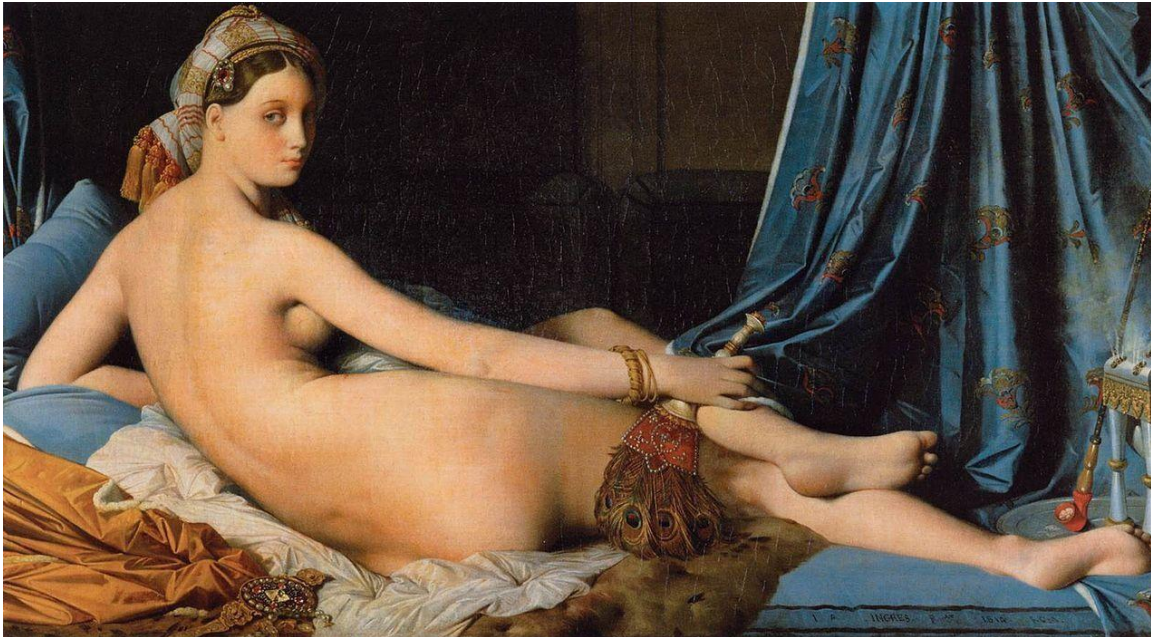
Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

Jean Auguste Dominique INGRES (1780-1867)

- En algunos cuadros se mostró como un gran **pintor de desnudos**, en los que la delicadeza se combina con la perfección anatómica, con algunos detalles orientales.

La gran Odalisca, 1814.

EL ROMANTICISMO

FRANCIA

La bañista de Valpinçon, 1808.

Dominique Ingres

El baño turco

Óleo sobre lienzo
(1862)

Tema oriental, que tiene la representación de la **sensualidad** y del **cuerpo de la mujer** como único objetivo.

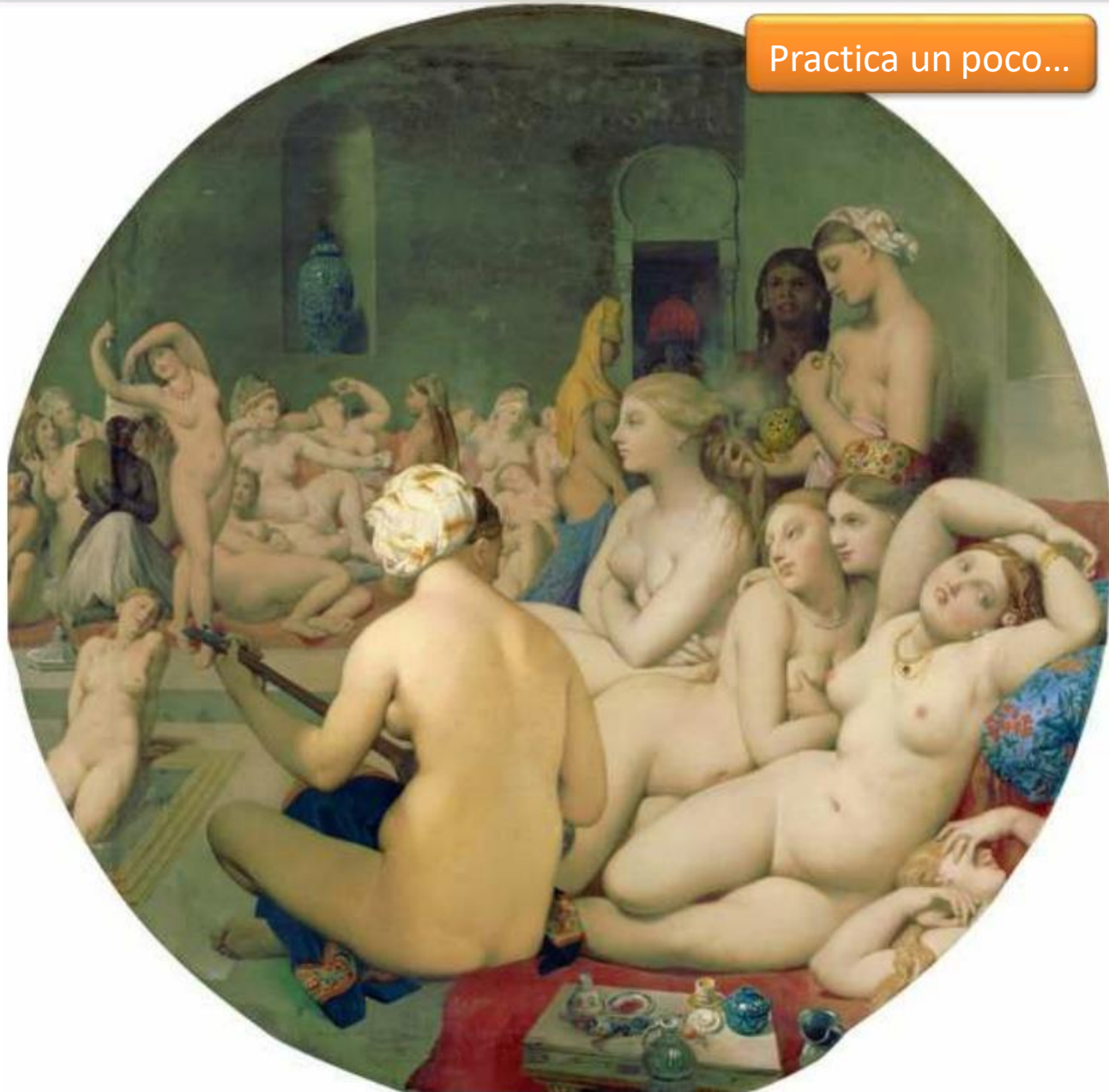
En él repite modelos de cuadros anteriores...

¿**Cuáles son?**

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del siglo XIX: **El baño turco**, de Ingres

Practica un poco...

CONTENIDOS

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

Théodore GÉRICAULT (1791-1824)

- Fue un artista exaltado, imaginativo, de vida corta e intensa. Inconformista.
- Pintor completamente **romántico**, alejado del academicismo tanto temáticamente como estilísticamente.
- Le atrae la representación de animales como reflejo de la fuerza de la **naturaleza** en toda su energía.
- **Triunfo de las pasiones** sobre la razón.
- Se centra el sufrimiento de un soldado individual, no en la grandeza del sacrificio por la patria.

EL ROMANTICISMO

FRANCIA

Coracero herido, 1814

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL ROMANTICISMO

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

FRANCIA

Théodore GÉRICAULT (1791-1824)

Prefirió tratar temas y sentimientos de la **vida cotidiana**, elevándolos a la categoría de hechos heroicos y mostrando la **desesperación**, el **sufrimiento** de la gente y la **pérdida de la razón**.

La ludópata, 1819-1822

La loca, 1822-1828

El cleptómano, 1822

Théodore Géricault

La balsa de la Medusa

Óleo sobre lienzo
(1819)

RECUERDA...
Identifica, analiza y
comenta las siguientes
pinturas del siglo XIX: *La
balsa de la Medusa*

Tema actual de crítica política y social: el naufragio de una fragata francesa (La Medusa) frente a las costas de Senegal, al parecer por la incompetencia de los oficiales al mando.

Aquí no hay héroes, solo **desesperación y tragedia**. (sentimientos exaltados)

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL ROMANTICISMO

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

FRANCIA

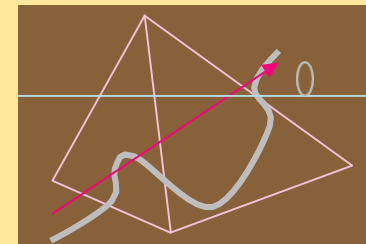
Théodore GÉRICAULT (1791-1824)

147 personas quedaron a la deriva en una balsa construida apresuradamente, y todas ellas, salvo 15, perecieron.

Los supervivientes soportaron el hambre, la deshidratación, el canibalismo y la locura.

Aquí no hay héroes, solo **desesperación** y **tragedia**, pero también **esperanza** sentimientos exaltados.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

EL ROMANTICISMO

FRANCIA

Eugène DELACROIX (1798-1863)

- En los primeros años se debatió entre la tradición y el clasicismo y el deseo de hallar, tras las apariencias, la realidad. Después, **renegaba del academicismo**.
- De alto nivel cultural y bien relacionado, será un profundo **concedor de la literatura romántica británica**, en especial de Lord Byron.

Grecia moribunda
sobre las ruinas de Missolonghi,
1826

CONTENIDOS

EL ROMANTICISMO

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

FRANCIA

Eugène DELACROIX (1798-1863)

- Se da a conocer con esta obra, con influencias de Miguel Ángel y Rubens. Predomina el color sobre el dibujo, y los cuerpos musculosos en escorzo.
- La fantasía, lo macabro y el erotismo se entremezclan.

La barca de Dante, 1822

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL ROMANTICISMO

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

FRANCIA

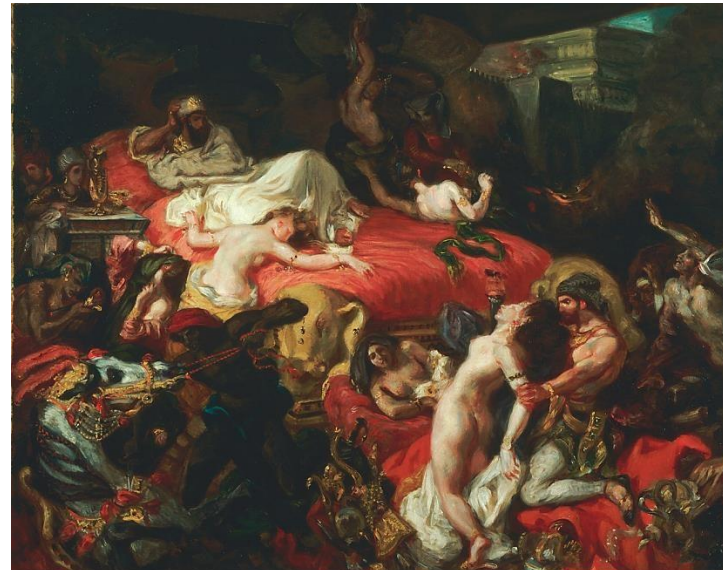
Eugène DELACROIX (1798-1863)

La matanza de Quíos, 1824

Se centra en **aspectos violentos y dramáticos** de la realidad y de la **historia** (asesinatos, matanzas, luchas...) en los que refleja héroes anónimos.

Inicia una serie que él llamó “**mis tres masacres**”.

La muerte de Sardanápalo, 1827

Eugene Delacroix

La libertad guiando al pueblo

Óleo sobre lienzo
(1862)

En **1830**, la **revolución liberales francesa** derrocó al rey Carlos X y provocaban la coronación de Luis Felipe de Orleans, el llamado Rey Burgués.

Delacroix representa una **alegoría de la libertad** enmarcada en un **acontecimiento contemporáneo**.

RECUERDA...
Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del siglo XIX: **La libertad guiando al pueblo**, de Delacroix

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL ROMANTICISMO

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

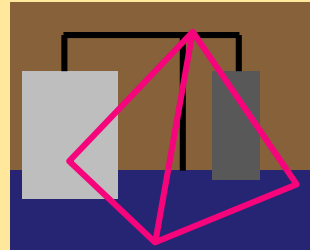
FRANCIA

Eugène DELACROIX (1798-1863)

Delacroix representa una **alegoría de la libertad** enmarcada en un **acontecimiento contemporáneo** que ocurría en la calle.

Lo primero que destaca es la **composición asimétrica** y la sensación de **inestabilidad** que nos transmite; el autor trata de mostrar **revolución**, incitación a la nación a apoyar el movimiento liberal; lienzo debe expresar una cierta inquietud, terror y valentía al espectador.

La libertad guiando al pueblo, 1830

Se representa las clases sociales, **burguesía** y **proletariado**.

Eugene Delacroix

La libertad guiando al pueblo

Óleo sobre lienzo (1830)

Eugene Delacroix

La libertad guiando al pueblo

Óleo sobre lienzo (1830)

Eugene Delacroix

La libertad guiando al pueblo

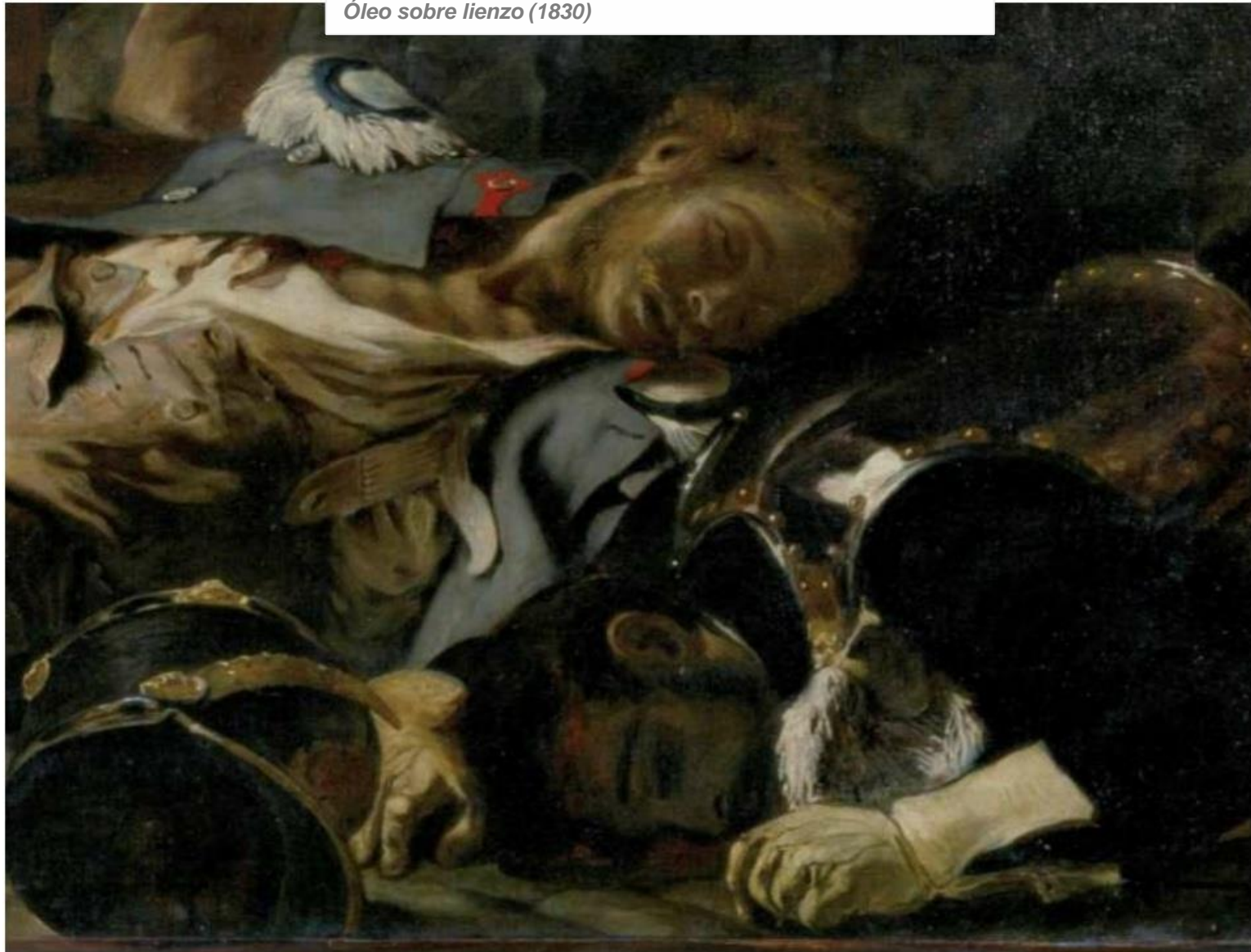
Óleo sobre lienzo (1830)

Eugene Delacroix

La libertad guiando al pueblo

Óleo sobre lienzo (1830)

Investigación

Busca la información correspondiente a la obra ***La libertad guiando al pueblo***, de E. Delacroix (1824), siguiendo este esquema:

- Identificación: autor, estilo y cronología, técnica
- Análisis: características formales y estéticas, influencias
- Significado y valoración

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL ROMANTICISMO

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

FRANCIA

Eugène DELACROIX (1798-1863)

- Tras su viaje a Argelia, realizó una serie de trabajos de temática oriental, que influirán en otros artistas (color, libertad de textura y pincelada).

Marroquí ensillando su caballo, 1855

Mujeres en Argel, 1834

El mérito de una pintura es producir una fiesta para la vista”

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL ROMANTICISMO

INGLATERRA

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

- La existencia de un **sistema parlamentario** en Inglaterra les libró de las oleadas revolucionarias y propició un desarrollo económico sin precedentes a lomos de la **Revolución Industrial**.
- El romanticismo británico presenta dos tendencias: Una la de la **pintura visionaria** (mundo de los sueños, visiones personales y cosmológicas, con Henry Füssli y William Blake); otra, la del **paisaje** (con John Constable y William Turner).

El infierno de Dante, W. Blake, 1824.

La Catedral de Salisbury, J. Constable, 1825.

CONTENIDOS

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

William BLAKE (1757-1827)

- Hombre polifacético, parte de su trabajo se basa en la necesidad de ilustrar sus poemas.
- De la estética gótica, toma el **gusto por la línea**, incluso en detrimento del color.

Elohim creando a Adán, 1795.

EL ROMANTICISMO

INGLATERRA

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL ROMANTICISMO

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

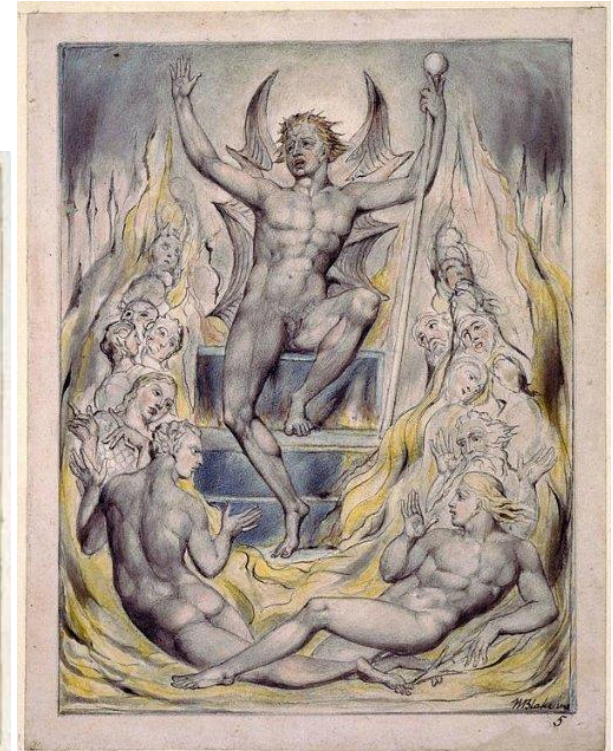
INGLATERRA

William BLAKE (1757-1827)

- Es creador de un mundo iconográfico fantástico y personal, crea nuevas imágenes religiosas para sustituir a las tradicionales.

El anciano de los días, 1795.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

John CONSTABLE (1776-1837)

- Uno de los grandes **paisajistas modernos**. Pintaba fuera de taller, al **aire libre**, para captar mejor los efectos de la luz. Estudia lo que llama “**el claroscuro de la naturaleza**”, o la gradación de tonalidades de la luz natural.

- En su obra, paulatinamente, se va viendo un **naturalismo** más sombrío y melancólico, de añoranza, donde los paisajes se cargan más de sentimiento.

La catedral de Salisbury, vista desde el jardín del palacio arzobispal, 1823.

EL ROMANTICISMO

INGLATERRA

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL ROMANTICISMO

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

INGLATERRA

John CONSTABLE (1776-1837)

Su **técnica** resulta renovadora: pequeñas manchas y trazos superpuestos.

Aplica una **pasta espesa**, a veces con espátula, lo que le aleja de la limpieza y luminosidad de otros artistas

El carro de heno, 1821.

John Constable

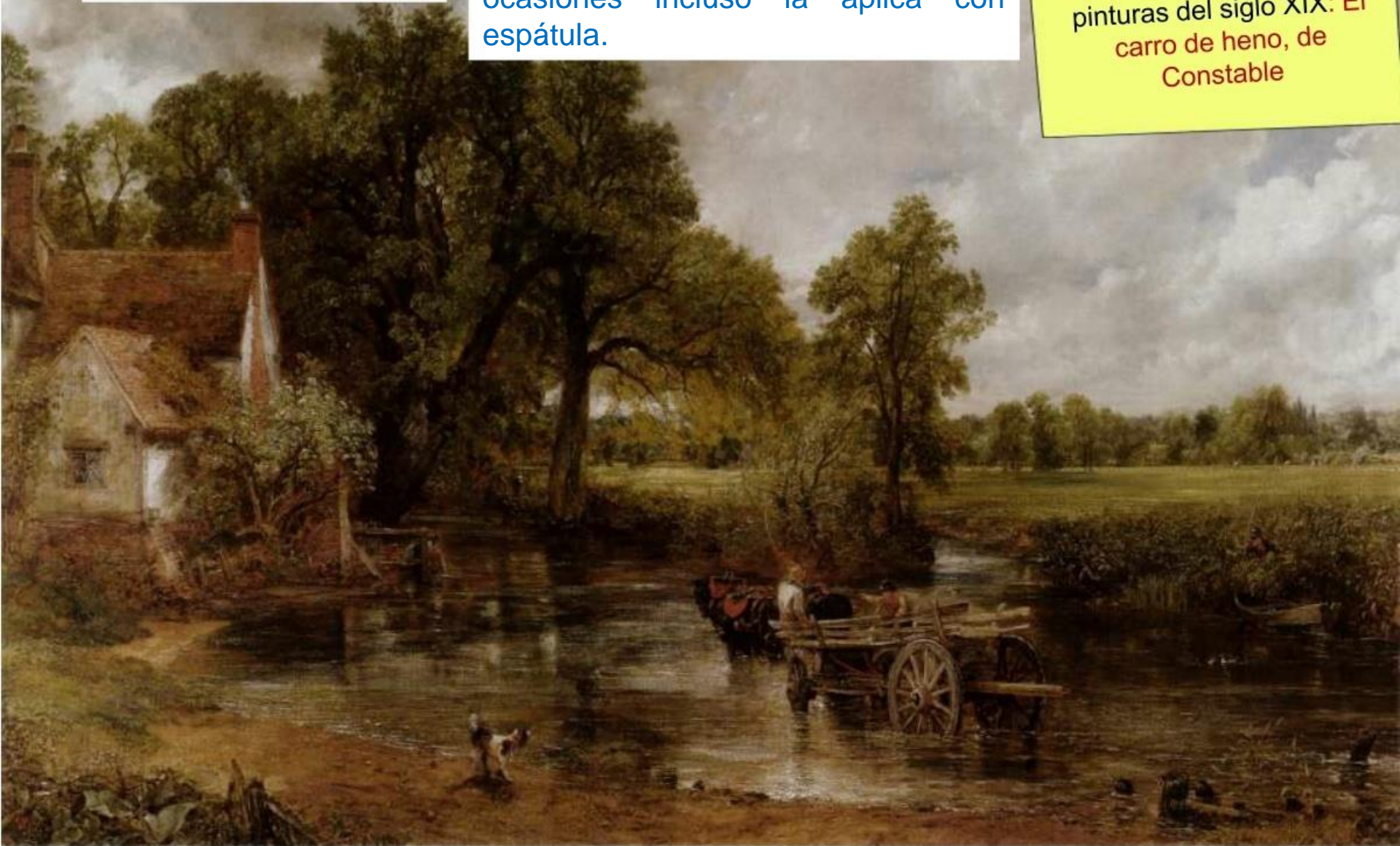
El carro de heno

Óleo sobre lienzo (1821)

Aplica gran cantidad de pintura, en ocasiones incluso la aplica con espátula.

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del siglo XIX: El carro de heno, de Constable

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

Joseph William TURNER (1775-1851)

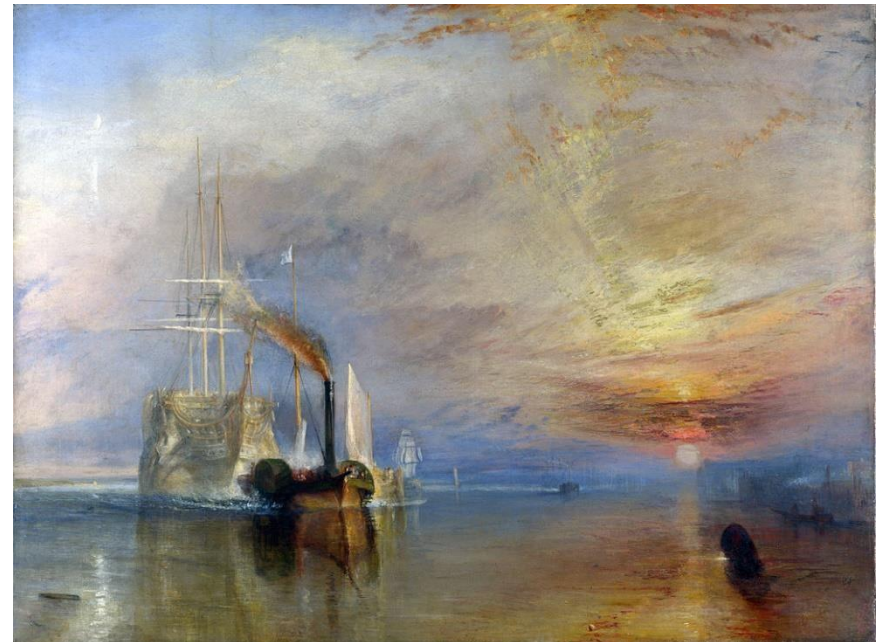

Es considerado comúnmente como **“el pintor de la luz”**.

EL ROMANTICISMO

INGLATERRA

- Renombrado no sólo por sus óleos sino también como acuarelista, pues se le considera uno de los fundadores de la pintura paisajística inglesa a acuarela.

YouTube

El «Temerario» remolcado a su último ataque para el desguace , 1839.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL ROMANTICISMO

INGLATERRA

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

Joseph William TURNER (1775-1851)

Retrata el asombroso poder de **la naturaleza sobre el ser humano** (Lo Sublime). Fuegos, catástrofes, hundimientos, fenómenos naturales son descritos por el pintor.

El naufragio, 1839.

El incendio de las Cámaras de los Lores y de los Comunes, 1835.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

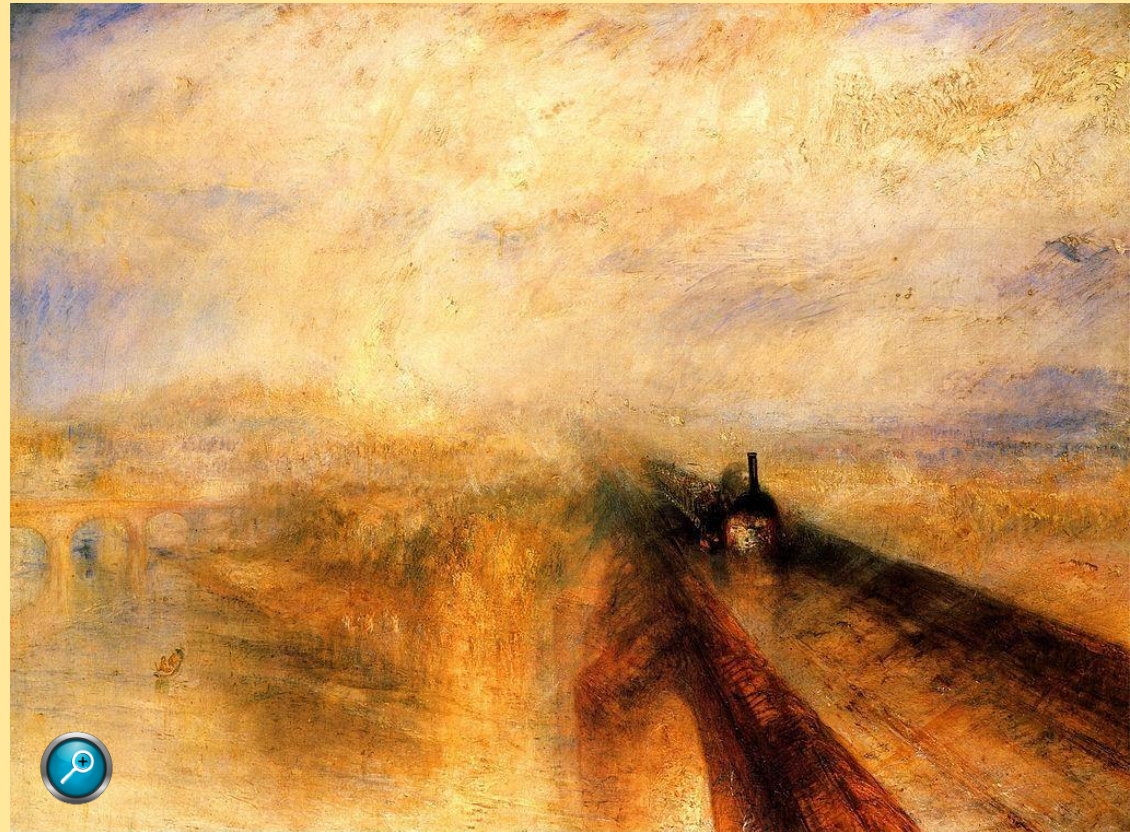
EL ROMANTICISMO

INGLATERRA

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

Joseph William TURNER (1775-1851)

- Lleva la **captación de la luz y lo fugaz** mucho más allá que Constable.
- Hace un **uso exuberante del color**.
- Tiene gran interés por representar la **atmósfera, nieblas, brumas...** Utiliza esta atmósfera de un **modo subjetivo, poco realista**.
- Es uno de los primeros cuadros que representa el símbolo del siglo XIX: el **ferrocarril**.
- Traspone **lo sublime** a la técnica, fenómenos atmosféricos con vapor industrial.

Lluvia, vapor y velocidad, 1844.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

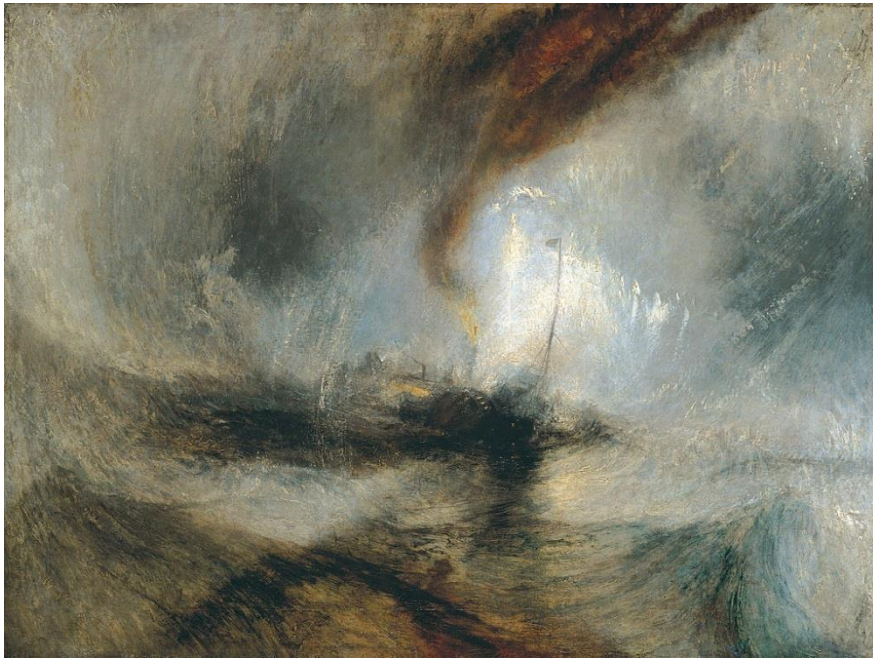
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

Joseph William TURNER (1775-1851)

EL ROMANTICISMO

INGLATERRA

La **naturaleza** es una **extensión infinita y animada** donde todo queda envuelto en remolinos de aire y de luz.

Barco de vapor en la tormenta de nieve, 1842

Luz y color son utilizados con gran fuerza imaginativa.

Goldau, 1841.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

Los PRERRAFaelITAS

LA HERMANDAD PRERRAFaelITA

- Los prerrafaelitas rechazaban el arte académico predominante con tendencia al manierismo posterior a Rafael y Miguel Ángel.
- Propugnan el regreso al **detallismo minucioso** y al **luminoso colorido** de los primitivos italianos y flamencos, anteriores a Rafael.

Ecce Ancilla Domini,
de Dante Gabriel Rossetti.1850.

Influyeron en el desarrollo del **movimiento simbolista** europeo.

EL ROMANTICISMO

INGLATERRA

Ofelia, de John Everett Millais,1851-1852.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL ROMANTICISMO

ALEMANIA

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

Época de unidad nacional, desarrollo cultural, económico y político. → **Identidad nacional**
Búsqueda de lo alemán

Caspar David FRIEDRICH (1774-1840)

- Es conocido por sus **paisajes alegóricos** de su periodo medio que muestra **figuras contemplativas** opuestas a cielos nocturnos, nieblas, árboles estériles o ruinas góticas.
- Su pintura es a la vez **misteriosa, mística y religiosa.**

Monje a la orilla del mar, Caspar D. Friedrich, 1810.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL ROMANTICISMO

ALEMANIA

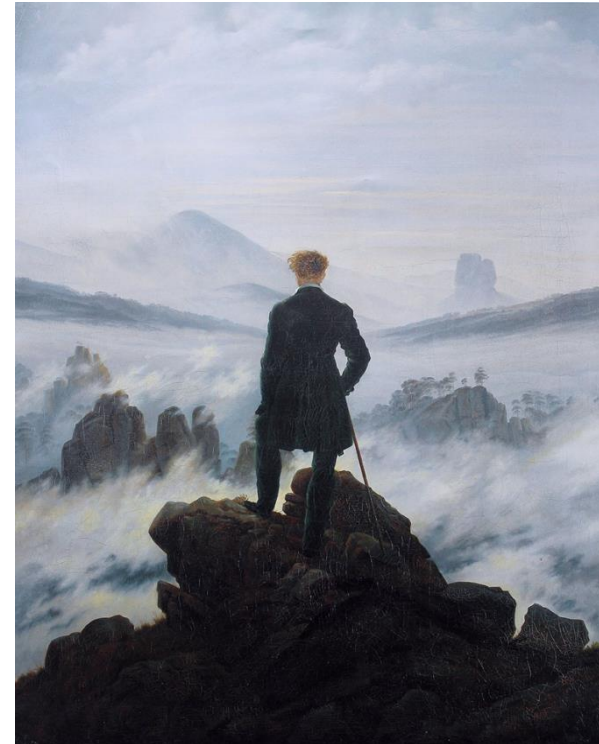
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

Caspar David FRIEDRICH (1774-1840)

- Los grandes protagonistas de su obra son la **soledad** y la **insignificancia** del ser humano frente a la naturaleza. El hombre reflexiona ante su destino y la grandeza del universo.

Mar de hielo, Caspar D. Friedrich, 1824.

El caminante ante el mar de niebla, Friedrich, 1818.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

ACTIVIDADES

Grandes Epocas Arte 9 Siglo XIX

[Grandes épocas: el Arte del siglo XIX](#)

Visualización:

Puedes ver el siguiente vídeo sobre el arte del siglo XIX y su evolución.

La pintura: el Realismo

Introducción

El Realismo surge a **mediados del siglo XIX**, con una Europa en la que se está **expandiendo y consolidando de la industrialización**, el triunfo del gran **capital**, y el enriquecimiento de Occidente debido a la **expansión colonial**, la aparición de **nuevas fuentes de energía** como la electricidad o el petróleo.

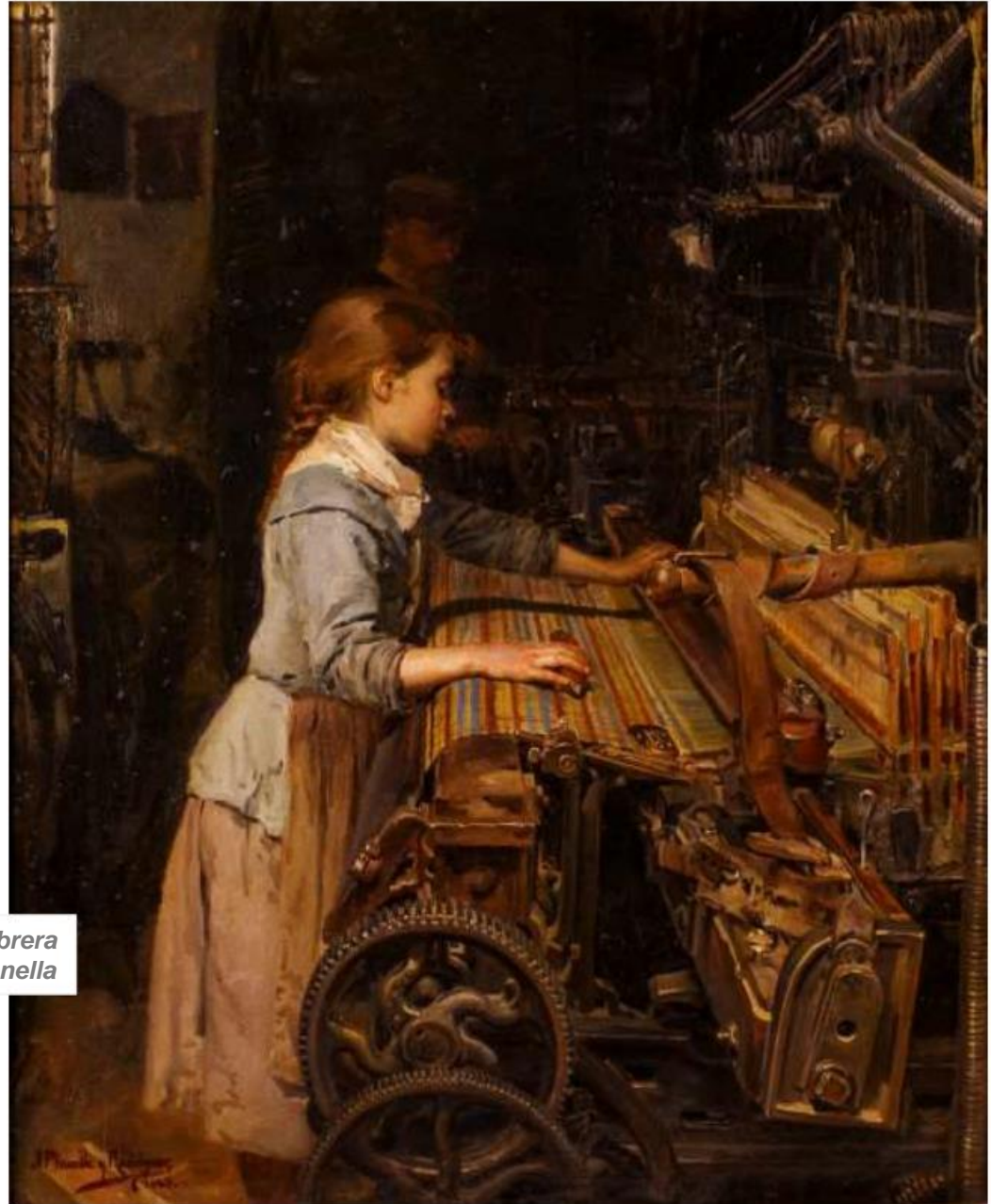

La fundición de hierro
Adolph von Menzel (1872)

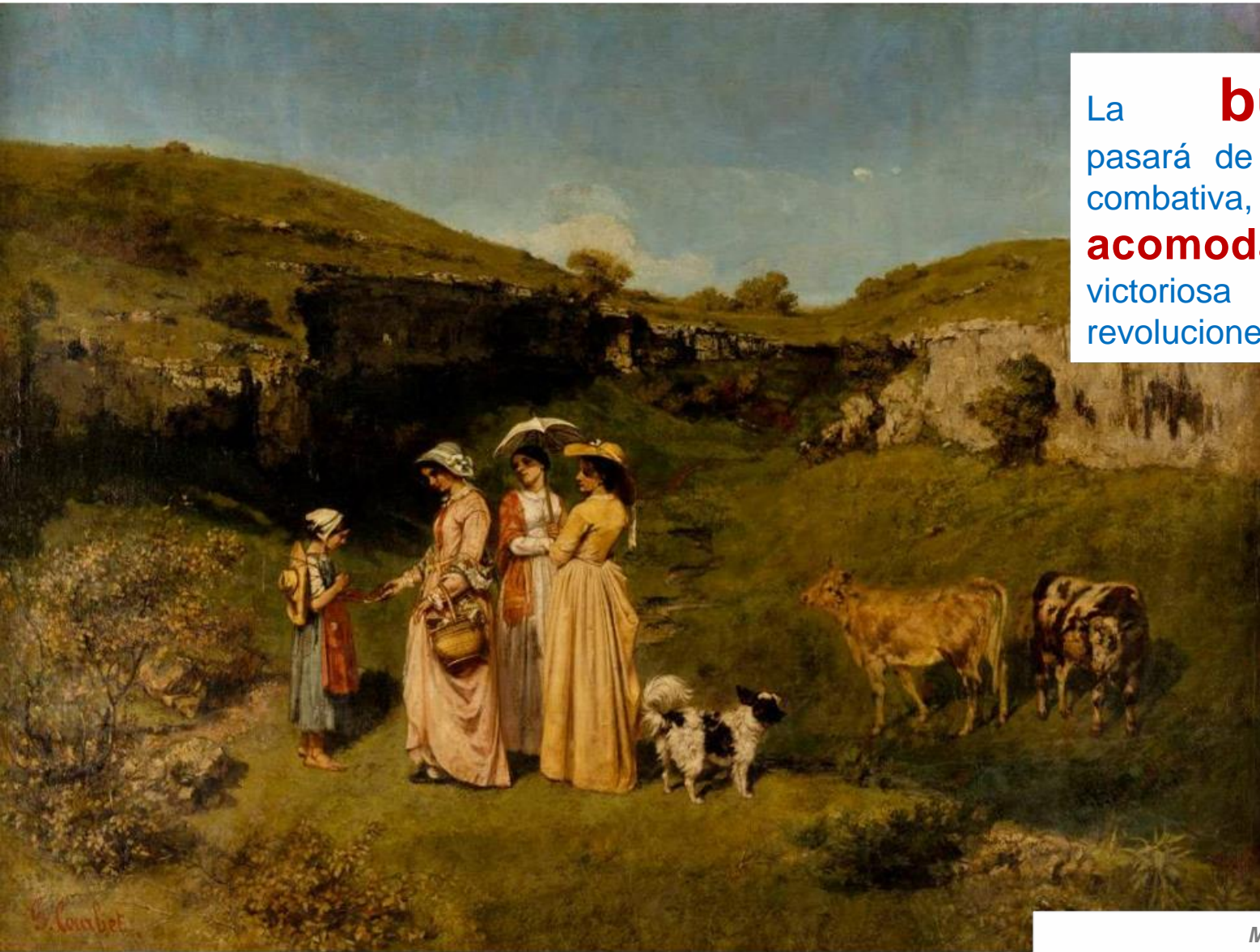
Introducción

Así mismo coincide con la consolidación de una **nueva clase social: la clase obrera**, y con la defensa de sus derechos por parte del **Movimiento obrero**, su organización en **sindicatos** y la materialización de corrientes ideológico-políticas que intentarán transformar el sistema: **socialismo, anarquismo y comunismo.**

La niña obrera
(1885), óleo de Joan Planella

Introducción

La **burguesía** pasará de ser una clase combativa, a ser una **clase acomodada** tras salir victoriosa de las revoluciones del XIX.

Mujeres en el campo
(1851) Gustave Courbet

El Realismo pictórico

El Realismo surge como **reacción contra** la **excesiva idealización** del pasado nacional y de la naturaleza propios del **Romanticismo**.

La retirada de las espigadoras
Jules Breton (1859)

El Realismo pictórico

Pretendían reflejar la **realidad** de manera **objetiva**, a través de la observación de lo cotidiano.

¿Crees que se puede llamar objetiva a esta obra?

Sin pan ni trabajo

Ernesto De la Cárcova (1894)

El Realismo pictórico

Pero esta **objetividad** de los artistas es bastante **cuestionable**, ya que su visión estará muy **tamizada por su compromiso con los problemas** de la época, sobre todo los **sociales**.

Los picapedreros
Gustave Courbet (1812)
165 x 238 cm.

El Realismo pictórico

El **realismo** de estos pintores viene dado más **por los temas** que son objeto de su atención: la **vida cotidiana**.

Los jugadores de ajedrez
Honoré Daumier (1867)

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

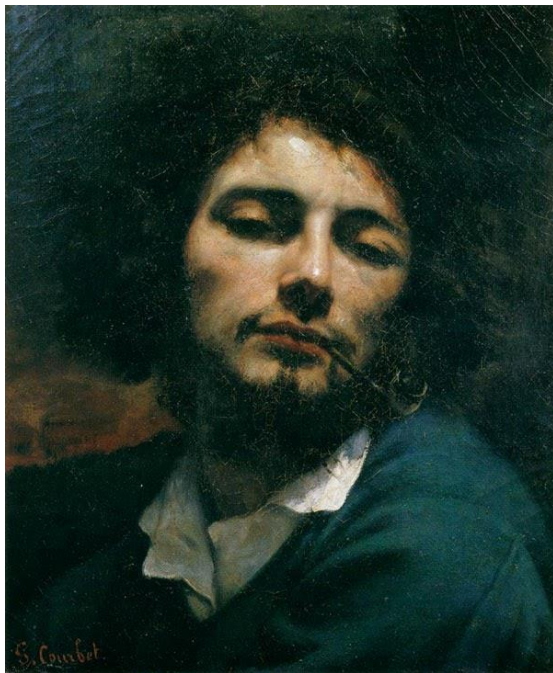
CONTENIDOS

EL REALISMO

FRANCIA

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

Gustave COURBET (1819-1877)

Autorretrato con pipa (1848-1849)

- En 1846 planteó un **manifiesto** contra las tendencias romántica y neoclásica. Era una **protesta** contra la estéril pintura academicista y los motivos exóticos del Romanticismo.
- Ante el rechazo en la Exposición Universal de París, inaugura una exposición individual a la que bautizó con el nombre de "**Pabellón del Realismo**".

Esta considerado una alegoría real de su entorno político, artístico y cultural.

Taller del pintor, 1855.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL REALISMO

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

FRANCIA

Gustave COURBET (1819-1877)

- Rechazó los temas literarios o exóticos (Romanticismo) y defendió a los **trabajadores y campesinos** como modelos democráticos del realismo.

Representa la dura realidad de seres anónimos, sin expresión, embrutecidos por el trabajo.

FEA REALIDAD

Los picapedreros, Gustave Courbet. 1849

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL REALISMO

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

FRANCIA

Gustave COURBET (1819-1877)

Representó de una manera lo más realista posible el entierro de su abuelo (**acontecimiento social**).

Entierro en Ornans, 1850.

Gustave Courbet

Entierro en Ornans

Óleo sobre lienzo
(1850)

Aparte de ser un **tema poco atractivo** para la gente de su época, lo que desconcertó fue su **tamaño monumental**.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL REALISMO

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

FRANCIA

Gustave COURBET (1819-1877)

- Una **pintura de género** le da tratamiento de *pintura histórica*. Un **tema corriente**, con gente corriente (vulgaridad de los personajes), pero en un tamaño reservado a las grandes obras de historia, mitología, religión...

Entierro en Ornans, 1850.

Compositivamente, el cuadro se organiza de modo **horizontal** a la manera de un friso, pero **sin ninguna jerarquía social**.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL REALISMO

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

FRANCIA

Gustave COURBET (1819-1877)

La **perspectiva** viene dada por el claroscuro, los diferentes planos. Aunque sí establece una clara **división en tres partes**.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

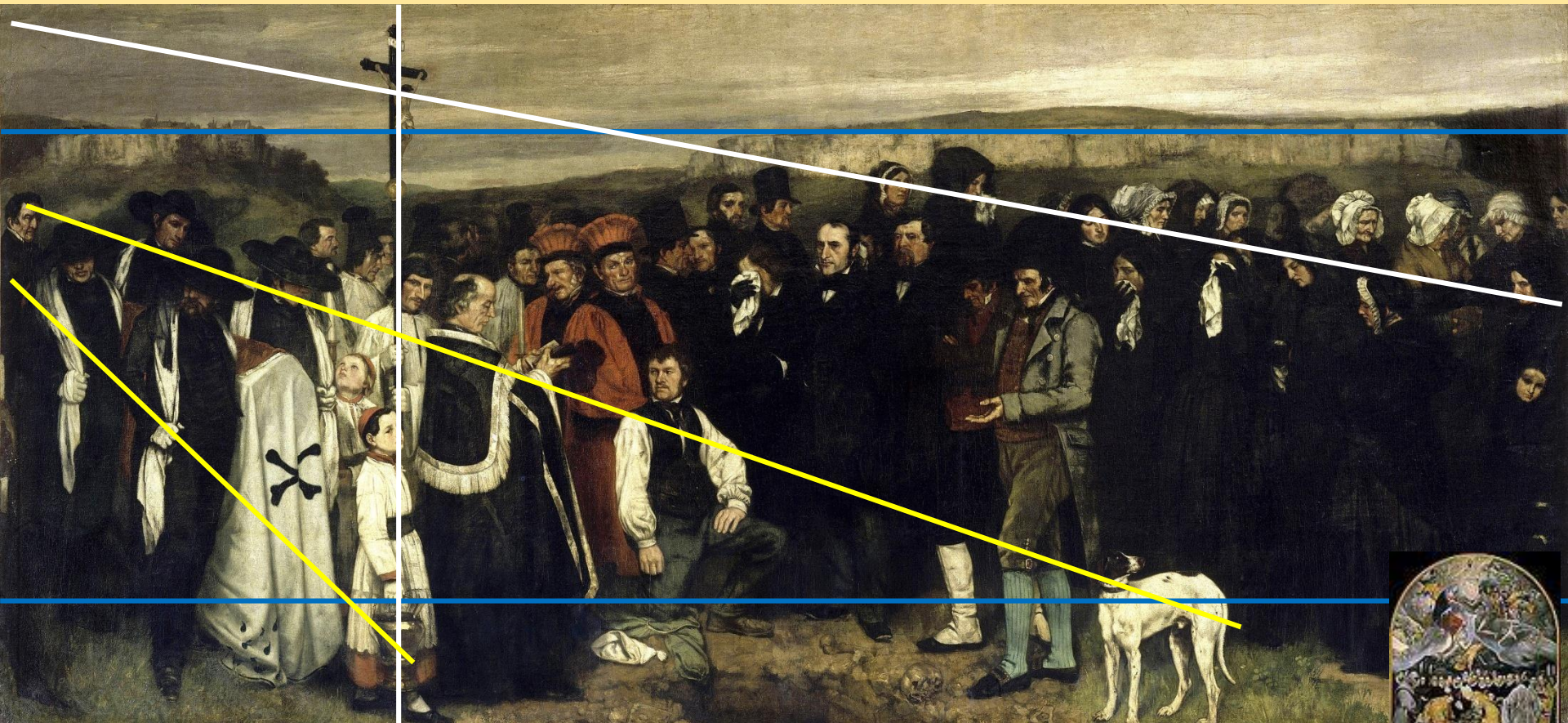
EL REALISMO

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

FRANCIA

Gustave COURBET (1819-1877)

La luz es barroca, inspirada ligeramente en Caravaggio, con una gama cromática muy reducida (dramatismo).

Gustave Courbet

Compara la diferencia de posturas y expresiones de la Muerte de una hermana de la Caridad, de Isidore Pils, pintada ese mismo año 1851

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL REALISMO

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

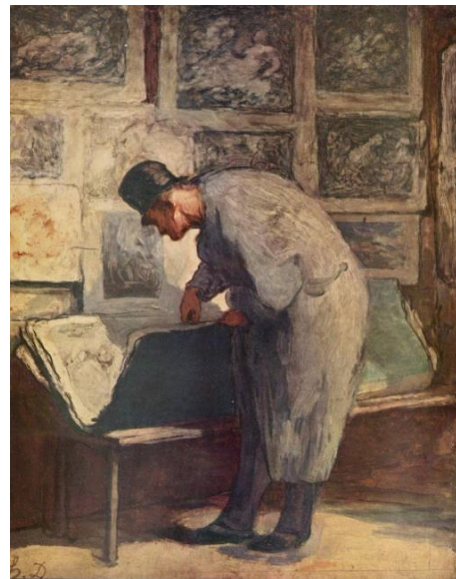
FRANCIA

Honoré DAUMIER (1808-1879)

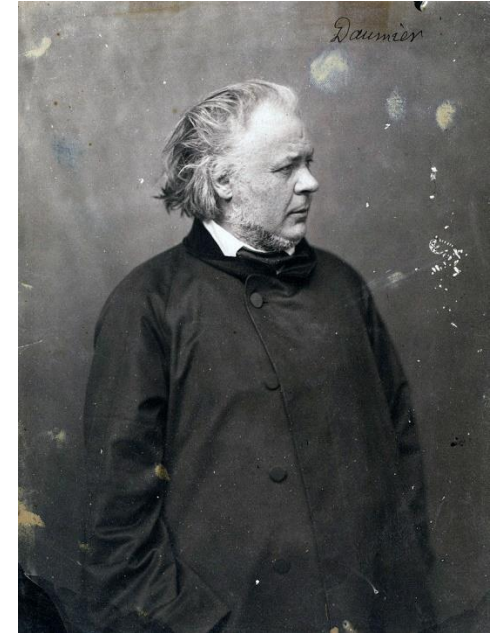
- Es un gran **caricaturista**, exaltando la realidad de una manera brutal. Conjugó el **realismo** y la **sátira social**, en la línea de Goya.
- A medida que fue perdiendo vista, se va centrando en la pintura, con una técnica directa y apenas retocada.

Los trenes del placer.
Litografía publicada en 1864.

El amante de las estampas,
c. 1857-1860.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL REALISMO

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

FRANCIA

Honoré DAUMIER (1808-1879)

- Muestra una **preocupación por las clases humildes**.
- **Deforma la naturaleza** para subrayar los aspectos en los que se centra su **intencionalidad**.
- Está a caballo entre Goya y el Expresionismo de principios del siglo XX.

El vagón de tercera clase,
1864.

*El vagón de tercera
clase, 1865*

Honoré Daumier

El vagón de tercera clase (1865)

Honore Daumier

Muestra una **preocupación por las clases humildes.**

Deforma la naturaleza para subrayar los aspectos en los que se centra su **intencionalidad**. Está a caballo entre Goya y el Expresionismo de principios del siglo XX

Jean François Millet

François Millet nació en un pueblo de Normandía dentro de un ambiente campesino. Su amor por la vida en el campo y por sus gentes se aprecia en su obra tratado de una manera verdaderamente dulce.

Los sembradores de patatas
Millet (1861)

CONTENIDOS

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

François MILLET (1814-1887)

- Representa escenas de la **vida campesina**, tratando a sus gentes de una manera verdaderamente dulce. Quiere expresar la **inocencia del hombre campesino** en contraposición a la degradación que acompaña al ciudadano inmerso en la sociedad industrial

- Influidos por **Corot**, los paisajistas holandeses del siglo XVII y **Constable**, fue un **precursor del impresionismo**.

Los sembradores de patatas
1865.

EL REALISMO

FRANCIA

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

François MILLET (1814-1887)

Son **escenas bellas**, dentro de paisajes casi románticos. Las **personas** que trabajan en el campo, y sus labores, aparecen **ennoblecidas**.

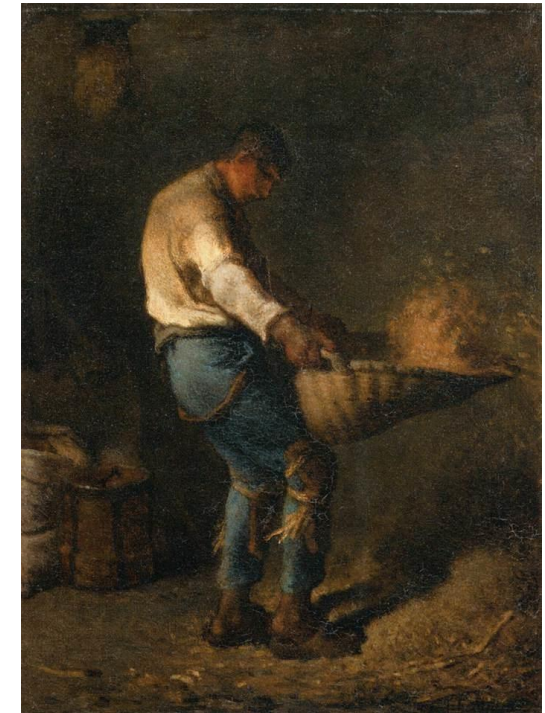
La pastora y su rebaño (1864)

EL REALISMO

FRANCIA

La dignidad y cariño con que pintaba a la gente del campo fue recibida con recelo por la clase burguesa de la época por el carácter social de las **ideas marxistas**.

Marx y Engels
Autores del **Manifiesto
Comunista** (1848)

El aventador
(1848)

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

François MILLET (1814-1887)

- Millet ensalza una labor que muestra las carencias económicas de estas familias: **recoger las espigas sobrantes** de la cosecha para consumo propio.
- La dureza de la labor se aprecia por la **postura encorvada** y el **trabajo manual**. Pero al mismo tiempo la suaviza, **dignifica e idealiza** a través de un colorido suave y amable, en un día aparentemente plácido.
- Una cálida luz dorada sugiere algo **sagrado y eterno** en esta escena cotidiana en la que se desarrolla la lucha por la supervivencia.

Las espigadoras
(1857)

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

François MILLET (1814-1887)

EL REALISMO

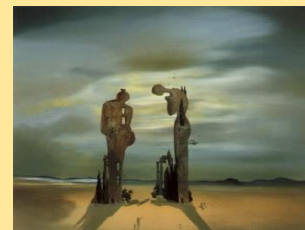
FRANCIA

- El Ángelus era una oración que marcaba las horas de trabajo (**de Sol a Sol**). Fue concebida como una **exaltación del trabajo campesino**, libre del embrutecimiento del proletariado de la época, y como un canto a la **conciliación** del hombre con la naturaleza
- **Millet** fue una fuente importante de inspiración para **Vincent van Gogh**, y una obsesión para **Dalí**.

YouTube

El ángelus
(1857-1859)

Investigación:

Busca el significado de los siguientes términos o conceptos:

ACUARELA	ACADEMICISMO	REALISMO
LO SUBLIME	ESTILO TROVADOR	PINTURA DE HISTORIA
ESCUELA DE BARBIZON	JAPONISMO	SALÓN DE LOS RECHAZADOS
SIMBOLISMO	NABIS	SECESIONISTAS

La pintura y escultura impresionistas

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

CONTEXTO Y ANTECEDENTES

El impresionismo surgirá en el París del **Segundo Imperio (1852-70)**, con **Napoleón III**, en el gobierno de Francia.

El caballo blanco, Constable (1818-1819)

Napoleón III Bonaparte de Franz Winterhalter (1855)

- El impresionismo supuso la ruptura definitiva con el concepto de pintura institucionalizada, desde el Renacimiento.
- La idea de la **naturaleza** y la **atmósfera cambiante** (Constable) y la **disolución de la forma** (Turner) abren el camino para un nuevo cambio artístico.

La Aduana y Santa Maria de la Salud, Venice.
Turner (1843)

CONTEXTO Y ANTECEDENTES

- A mediados de siglo, diferentes artistas (**Rousseau, Corot...**) se plantean la **observación del natural** del paisaje, reflejando la variación de la luz y la distancia, aportando a la obra la espontaneidad y la sinceridad visual de la escena.

Roble por Théodore Rousseau, 1855.

El camino que conduce a la casa por Camille Corot, c. 1854.

- Los impresionistas valoran este cambio pero en relación a **lo subjetivo** (la emoción) y **lo efímero** (la luz cambiante).

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

CONTEXTO Y ANTECEDENTES

- En la mitad del siglo XIX, la única manera de conseguir una carrera pictórica de éxito consistía en exponer las obras en el “**Salón Oficial de París**”.
- En 1863 Napoleón III autorizó otro salón paralelo donde exponer las obras no seleccionadas para la muestra, el **Salón de los Rechazados**.
- Las exposiciones impresionistas son consideradas un hito fundamental en la historia del arte moderno en cuanto a la relación entre artista, público y mercado.

Edouard Manet. **Desayuno en la hierba**, (1857).

James McNeill Whistler. **La dama blanca** (1861-62).

La de 1874 fue la primera **exposición colectiva**.

ASPECTOS ESTÉTICOS

- Los impresionistas emplean una **paleta multicolor**, suprimen el negro. Y las sombras las resuelven con los colores complementarios, eliminando el claroscuro.

Regatas en Argenteuil, Claude Monet, c. 1867.

- Su **técnica** es suelta y ligera, con pinceladas pequeñas y vigorosas.

- Los **contornos** se disuelven para representar una “impresión”.

Paisaje, Sisley, 1874.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS

Es un nuevo “**modo de ver**” influido por:

EL FERROCARRIL

La velocidad permite ver los objetos y el paisaje con contornos imprecisos e indefinidos.

LA FOTOGRAFÍA

La fotografía era un testigo cuya **objetividad** sobrepasa con creces a la de la pintura. Aporta nuevos **encuadres** y la captación de **momentos fugaces**.

En 1839 **Daguerre** inventa la máquina fotográfica.

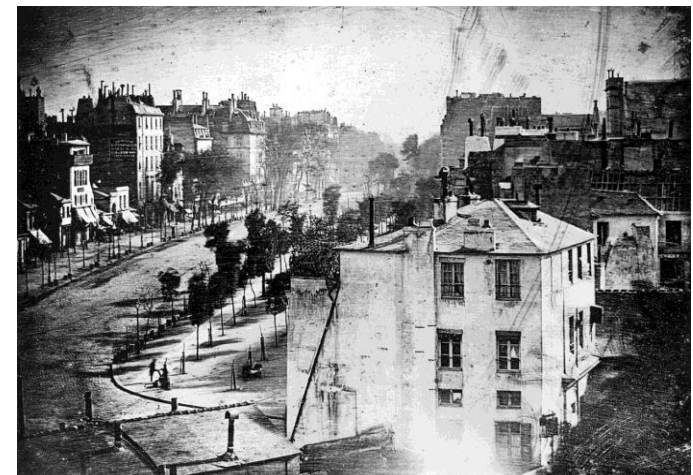
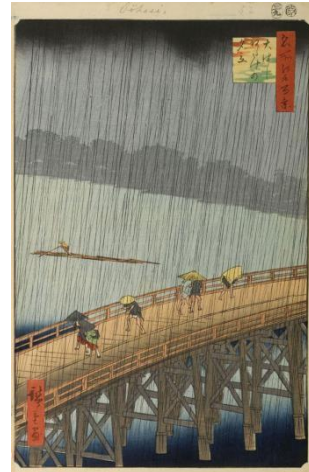

EL IMPRESIONISMO

EL JAPONISMO

La difusión de estampas japonesas influyó en un nuevo concepto del espacio (nuevos encuadres) y de la perspectiva (sin un punto de fuga único, líneas oblicuas).

El puente Ōhashi bajo una lluvia repentina (1857)

París, Boulevard du Temple (1838) por Daguerre.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL IMPRESIONISMO

ASPECTOS TÉCNICOS

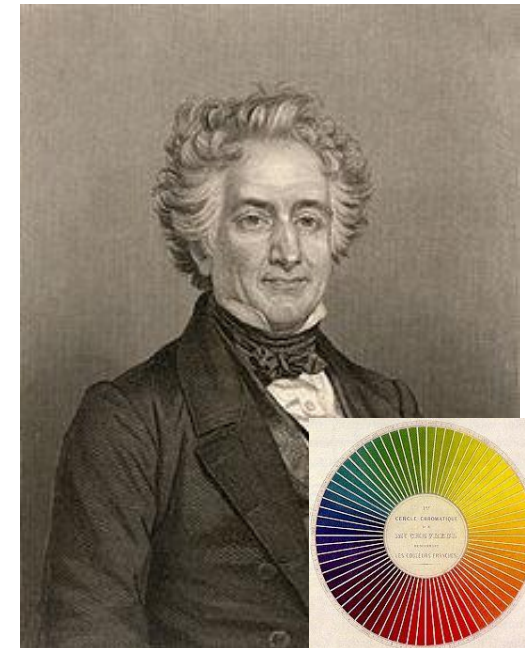
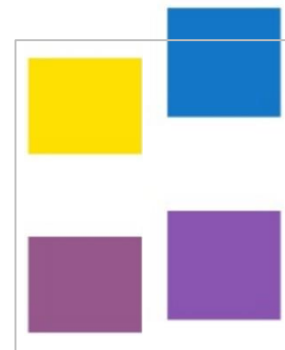
Relación LUZ- TIEMPO-LUGAR

- La **luz** será el referente vital, las formas y los colores existen en la medida en que la luz incide en ellos, por lo tanto la cantidad de luz determina la **aparición de la realidad**.
- La manera en que los percibimos depende de muchos factores, inclinación e intensidad de los rayos de luz, materiales sobre los que incide, y el concepto de “**mezcla óptica**” y “**contraste simultáneo**” por la cercanía de otros colores (Chevreul).

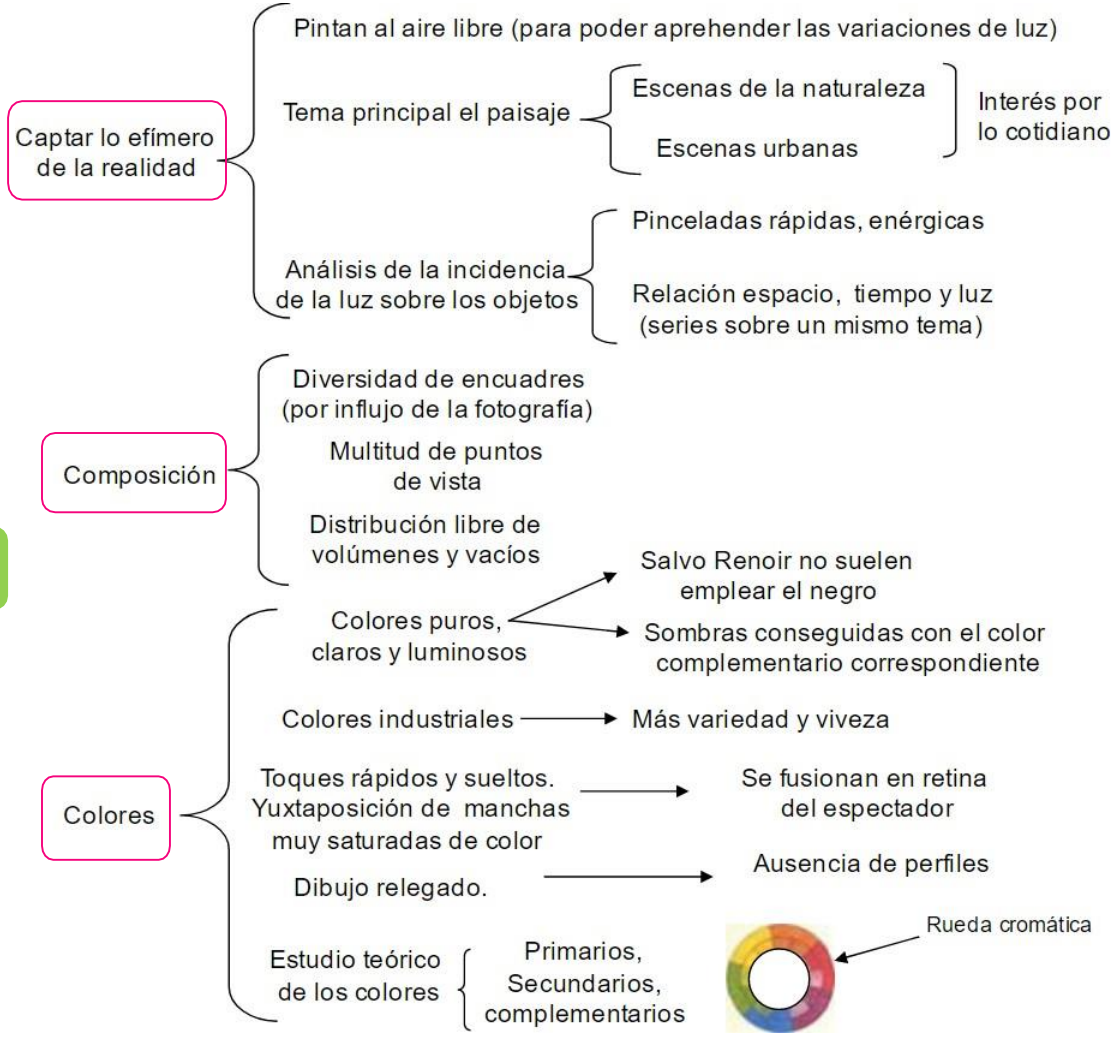
La industria producía **óleos en tubo**, de **gran variedad de colores**, lo que facilitaba y **aceleraba** la actividad de pintar.

Michel Eugène Chevreul y su círculo cromático

ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL IMPRESIONISMO

PRECURSORES

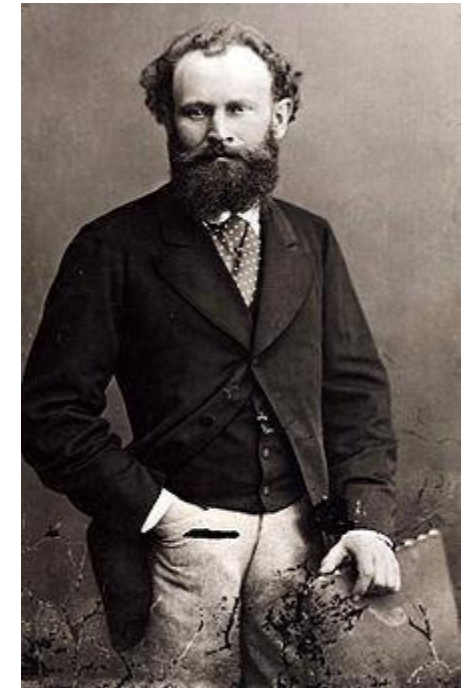
Edouard MANET (1832-1883)

Se le considera tradicionalmente el precursor del Impresionismo, aunque su obra no es impresionista.

Esopo, de Velázquez (1640)

Manet se había formado en el taller de Thomas Couture, pero su verdadera escuela fue el Museo del Louvre y sus viajes a Italia o España, donde quedó impresionado por Velázquez, Goya, Tiziano, Caravaggio...

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL IMPRESIONISMO

PRECURSORES

Edouard MANET (1832-1883)

- Su obra y su posición **desafiante ante la Academia** sirvió de inspiración a pintores un poco más jóvenes como **Monet o Renoir**.

Música en las Tullerías
(1862)

- Manet era burgués y se sentía identificado con este grupo social. Muchos de sus cuadros reflejan la vida de esa **clase media y urbana** a la que él pertenecía.

Edouard Manet: precursor del Impresionismo

Desayuno en la hierba

(1857)

RECUERDA...
Identifica, analiza y
comenta las siguientes
pinturas del siglo XIX:
Desayuno en la hierba, de
Manet

PRECURSORES

Edouard MANET (1832-1883)

En las etapas tempranas sus cuadros son considerados escandalosos.

Esta obra es una afirmación a favor de la **libertad individual del artista**.

Tratamiento del tema y el color de una manera moderna:

- Introduce el **desnudo femenino** en una composición que no es alegórica ni mitológica, con personajes contemporáneos.
- **Oposición de negros y blancos, estructura pictórica** (sin claroscuros ni relieves).

Desayuno en la hierba, (1857)

CONTENIDOS

EL IMPRESIONISMO

PRECURSORES

Edouard MANET (1832-1883)

- La mujer desnuda es **la modelo** de Manet, **Victorine Meurent**, cuyo cuerpo está crudamente iluminado, apere mirando directamente al espectador. Los dos hombres son **el hermano** de Manet **y su cuñado**. La mujer del fondo es **la esposa** de Emile Zola. Cada figura es una **entidad separada**, absorta en su propia actitud o meditación, de manera que ningún tipo de conexión narrativa.
- En esta etapa, Manet se muestra como un **dandi**, un observador distante, refinado, que contempla desde una elegante distancia el espectáculo que le rodea.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL IMPRESIONISMO

PRECURSORES

Edouard MANET (1832-1883)

Las referencias a obras maestras de la Historia del Arte están también presentes en este cuadro. Concretamente, *El concierto campestre* de Tiziano/Giorgione (1509, Museo del Louvre)

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL IMPRESIONISMO

PRECURSORES

Edouard MANET (1832-1883)

“Una cortesana con las manos sucias y los pies arrugados... su cuerpo tiene el color lívido de un cadáver expuesto en la morgue (...) protegida todo el tiempo por una negra horrible” (T.J. Clark)

Este cuadro resulta chocante al ser una clara parodia de una obra renacentista, (la Venus de Urbino de Tiziano), y por la descripción de los hábitos sexuales modernos. Una diosa del amor se convierte en una prostituta.

Olympia, 1863.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL IMPRESIONISMO

PRECURSORES

Edouard MANET (1832-1883)

El pífano (1866)

Pabillos de Valladolid, Velázquez, 1637

En el balcón (1869)

Majas en el balcón, Goya, 1808

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL IMPRESIONISMO

PRECURSORES

Edouard MANET (1832-1883)

Argenteuil
(1874)

A partir de los 70, su relación con los impresionistas transformará su pintura acercándose a la de éstos.

El bar del Folies Bergère
(1882)

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

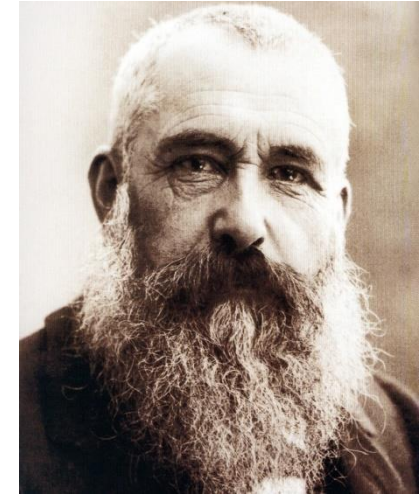
CONTENIDOS

EL IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Claude MONET (1840-1926)

- Obras de apariencia rápida y fugaz, carácter abocetado, pinceladas rápidas.
- Busca captar la vibración cromática y luminosa (instaló un pequeño taller en una barca con la que recorría el Sena). Realmente su ejecución era lenta y muy meditada, concienzuda.
- Paulatinamente, la **figura humana desaparecerá** de sus cuadros, especializándose en el **paisaje**, en la captación de la **atmósfera**.
- Irá eliminando colores oscuros y experimentará con la descomposición de las formas hasta aproximarse a la abstracción.
- Capta:
 - La fuerte luz del verano que difumina los contornos de barcos y casas.
 - Los reflejos en el agua
 - El movimiento del agua.

YouTube

Regatas en Argenteuil (1872)

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

ARTISTAS

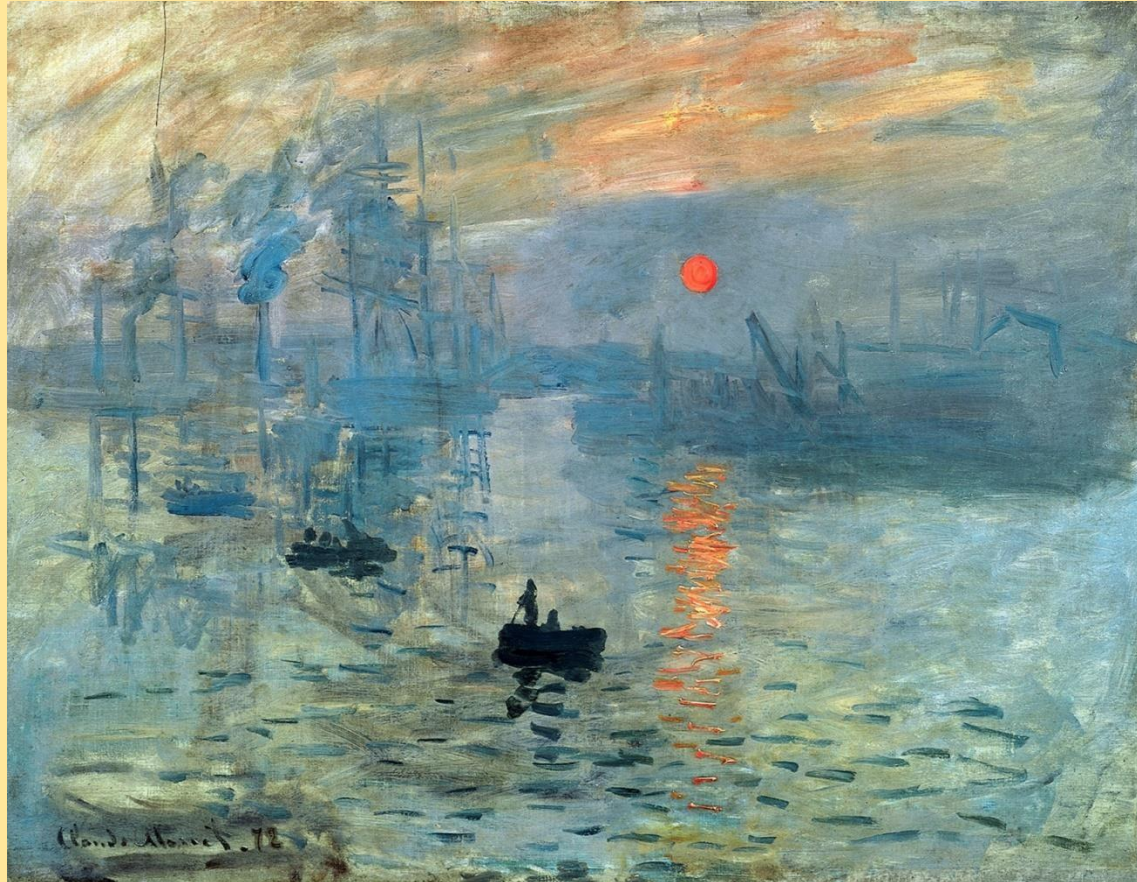
Claude MONET (1840-1926)

- Muestra una vista apacible del puerto de Le Havre (ciudad del noroeste de Francia, en la zona de Sena Marítimo).
- Recoge uno de los temas preferidos de los impresionistas, la plasmación de los **reflejos** de la luz sobre el agua y la influencia de la **atmósfera** en la naturaleza.

Impresión, sol naciente (1872)

EL IMPRESIONISMO

Debe su nombre a un cuadro de **Claude Monet** llamado *Impresión, sol naciente (1872)* expuesto en París en 1874.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL IMPRESIONISMO

ARTISTAS

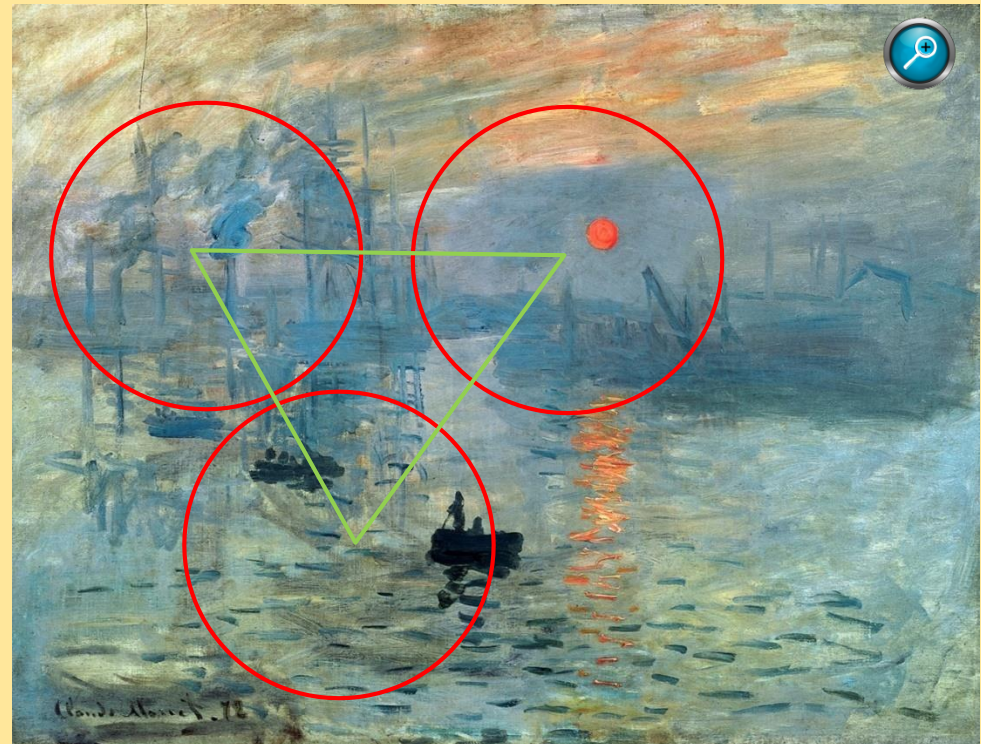
Claude MONET (1840-1926)

Podemos distinguir:

- Un **fondo nebuloso**, en el que apenas se vislumbran los palos y chimeneas humeantes de grandes barcos.
- El **sol**, representado por una pequeña esfera naranja, cuya luz se abre paso por las tranquilas aguas.
- Tres pequeñas embarcaciones a remos que se acercan al espectador.

A Monet solo le interesan las **emociones** que le produce la captación directa de los elementos naturales.

Impresión, sol naciente (1872)

Pinceladas, brillantes y dinámicas, que solo insinúan.
Parece un boceto.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

ARTISTAS

Claude MONET (1840-1926)

- Todas sus obras se **pintan al aire libre**.
- El Impresionismo capta la **sensación** que las cosas nos producen, **prescindiendo de la forma, y en un momento preciso** en un entorno **cambiante**.

Campo floreciendo en Argenteuil, (1873)

EL IMPRESIONISMO

Mujer con sombrilla, (1875)

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

ARTISTAS

Claude MONET (1840-1926)

Además de estudiar el **reflejo de la luz sobre el agua**, su obsesión es captar la impresión en un instante concreto, ya que **la naturaleza es cambiante** y un paisaje no se parece en nada a sí mismo con unos instantes de diferencia.

Estación de San Lázaro (1877)

EL IMPRESIONISMO

Rue Saint-Denis el la fiesta del 30 de junio de 1878

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Claude MONET (1840-1926)

Ese interés de captar la naturaleza cambiante, **lo instantáneo**, le lleva a pintar series de un mismo paisaje a distintas horas para ver los distintos efectos lumínicos, o en distintas épocas del año.

Almières, 1890-91.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL IMPRESIONISMO

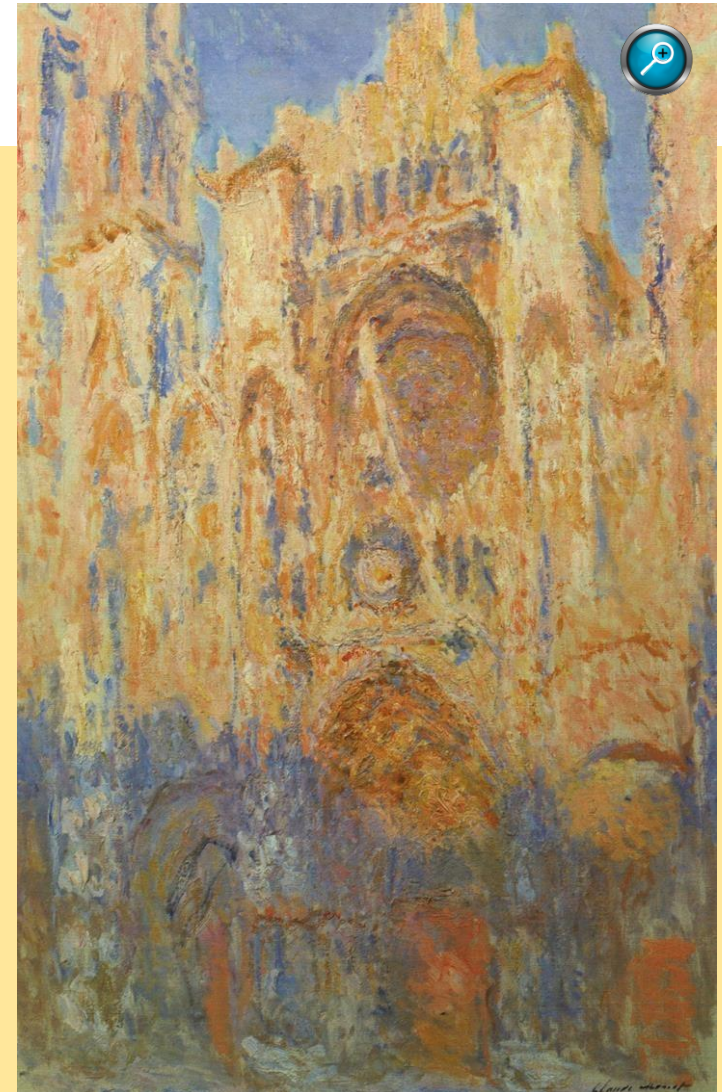
ARTISTAS

Claude MONET (1840-1926)

- Monet pretende **desrealizar la materia**, y convertir la **luz en color**. Va salpicando la tela de pinceladas de colores diferentes, los cuales por vibración, se irán mezclando físicamente en el ojo del espectador.

Catedral de Ruán
(1891-94)

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

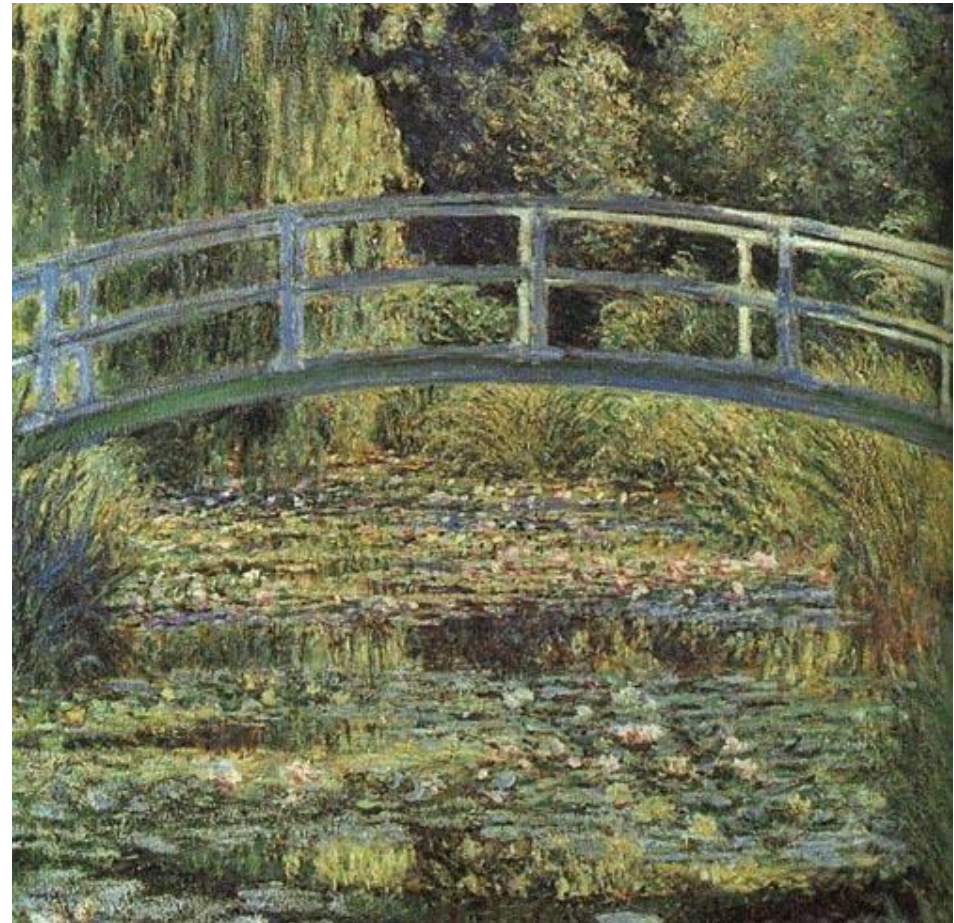
EL IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Claude MONET (1840-1926)

Estanque de Ninfas (1899)

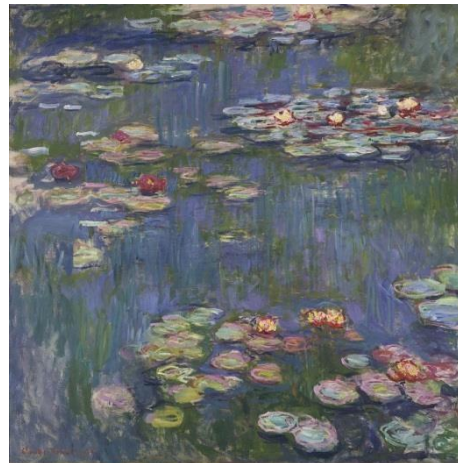
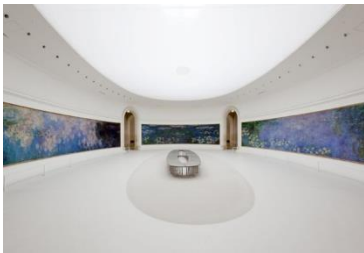
Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Claude MONET (1840-1926)

Nenúfares (1916)

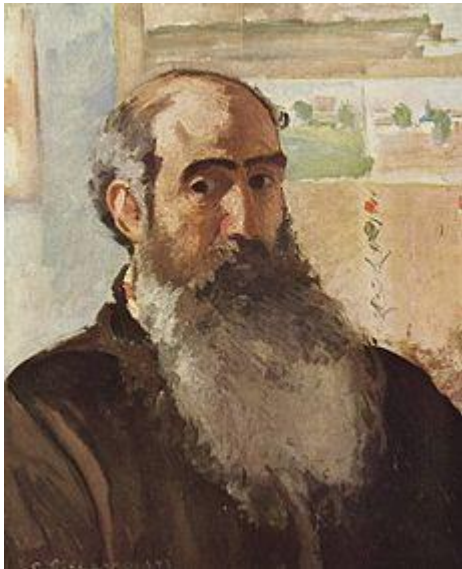
Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL IMPRESIONISMO

ARTISTAS

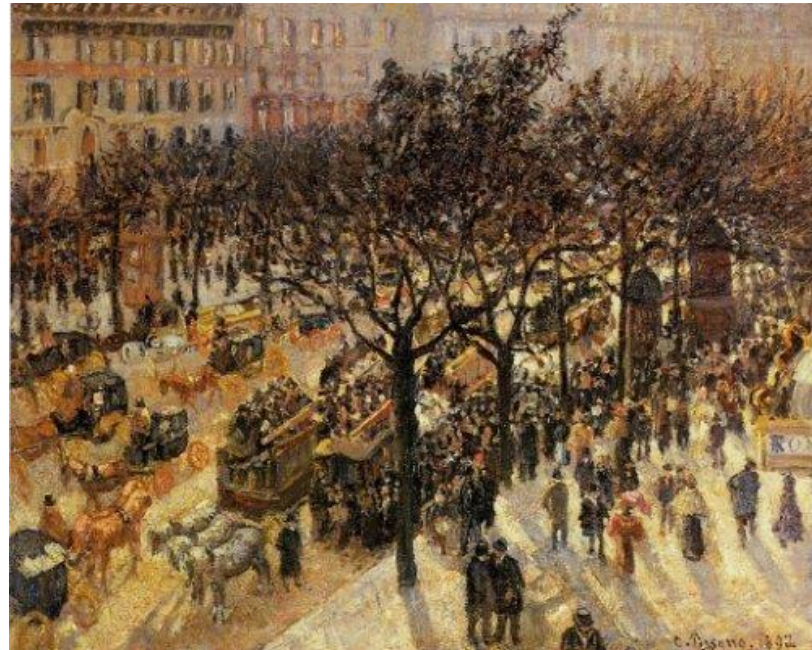
Camille PISSARRO (1830-1903)

Autorretrato (1873)

Uno de los "padres del impresionismo".

Pintó la vida rural francesa, sobre todo los paisajes y las escenas en los que aparecían campesinos trabajando, pero también escenas urbanas.

Boulevard de los italianos, 1897

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Alfred SISLEY (1839-1899)

Primera helada, 1876

Fue eminentemente un pintor paisajista, que incorpora elementos relevantes como el agua, la nieve, el cielo, la niebla...

Nieve en Argenteuil

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

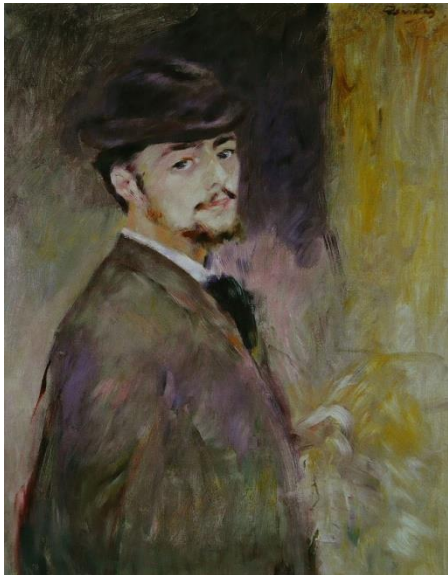
CONTENIDOS

EL IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Auguste RENOIR (1841-1919)

Ofrece una interpretación **más sensual** del impresionismo, más inclinada a lo ornamental y a la belleza. Se interesa por la **figura humana**, su volumen y su movimiento.

Autorretrato, 1876

Su obra rebosa **belleza, alegría y ganas de vivir**, es una visión muy optimista.

*El almuerzo de los remeros
(1881)*

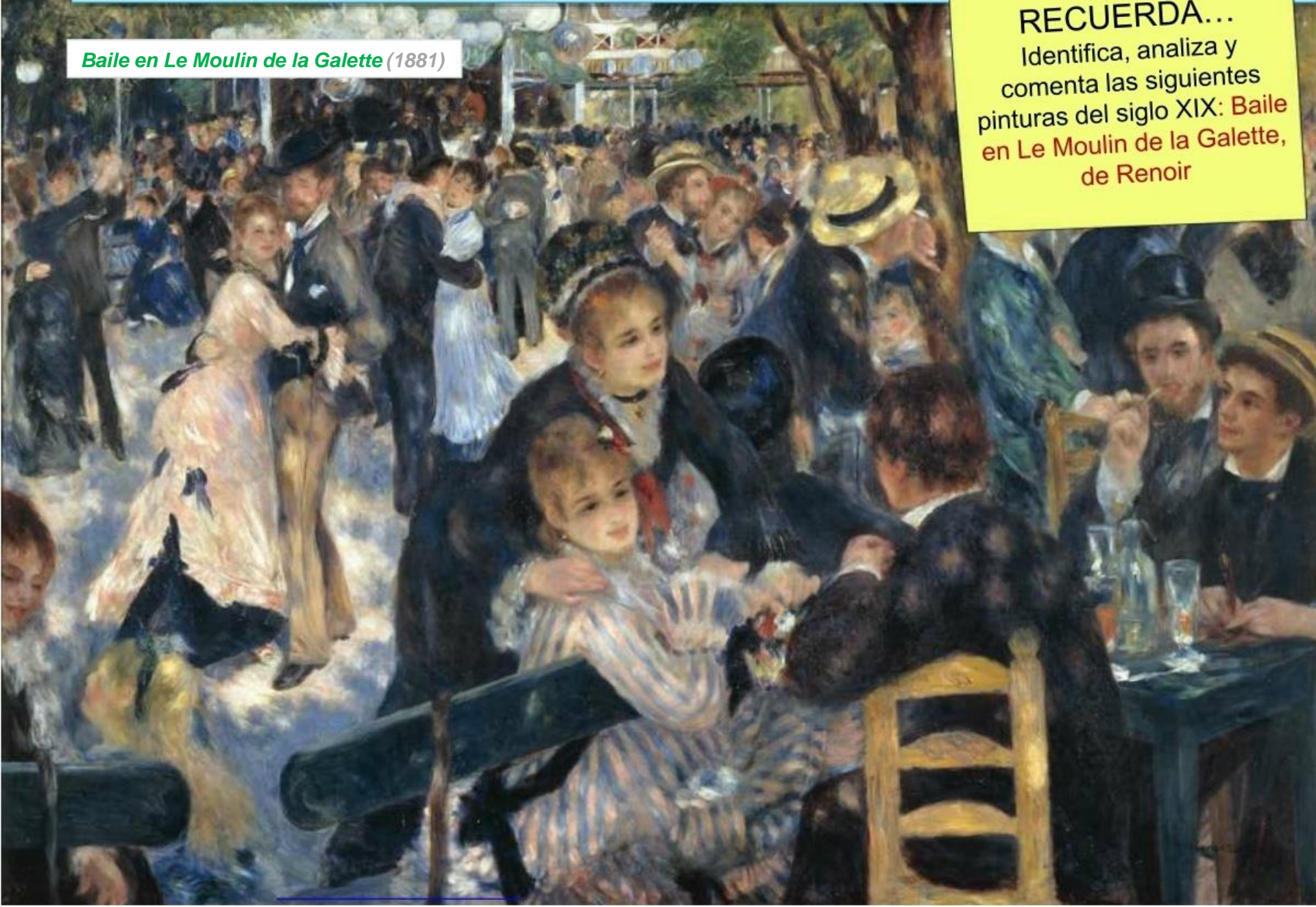

Auguste Renoir

Baile en Le Moulin de la Galette (1881)

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del siglo XIX: **Baile en Le Moulin de la Galette**, de Renoir

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Auguste RENOIR (1841-1919)

- Obra característica del impresionismo en la que destaca la captación del **momento** y la **luz**, con pinceladas suaves y espontáneas.
- Compositivamente, crea una **diagonal** que divide la obra en dos partes, con personajes sentados y otros bailando.

Baile en Le Moulin de la Galette
(1881)

Un rasgo muy original es el intento de captar el **reflejo de la luz** del sol, filtrada a través de las hojas de los árboles, sobre las personas de la escena, dando lugar a manchas de colores.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Auguste RENOIR (1841-1919)

- En 1882 realiza un viaje a Italia. Desde entonces entraría en una **segunda etapa** más clásica y abandonará el Impresionismo, preocupado más por la **figura**, y en la que el **cuerpo femenino desnudo** será el protagonista.

Las grandes bañistas (1887)

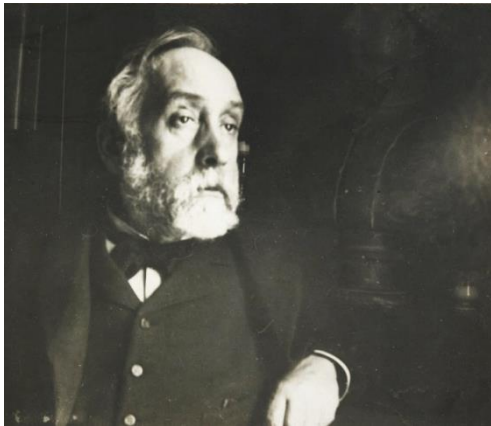
Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Edgar DEGAS (1834-1917)

Sus obras destacan por las sensaciones de **vida y movimiento**, especialmente en sus obras de bailarinas, carreras de caballos y desnudos.

A parte del óleo, utilizó con frecuencia el **pastel**.

Carrera de caballos, 1885.

La tina, 1885-1886

Clase de baile, 1871-74

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL IMPRESIONISMO

ARTISTAS

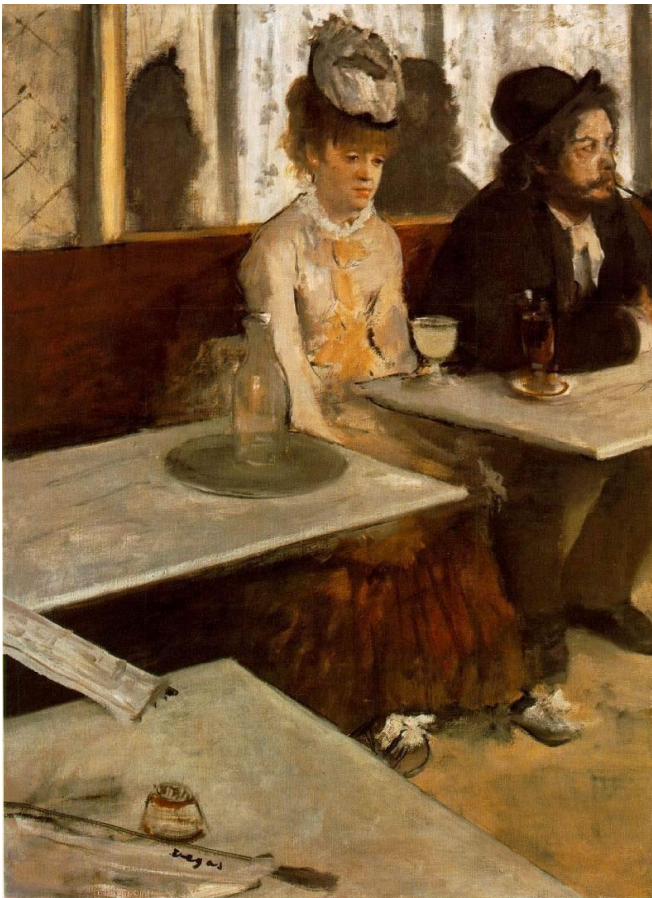
Edgar DEGAS (1834-1917)

Sus retratos son muy apreciados por la **complejidad psicológica** y sensación de **verdad** que transmiten.

Sus composiciones están influenciadas por la **fotografía**.

Retrato de Miss Cassatt,
(1876-78)

Los bebedores de absenta, 1876.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL IMPRESIONISMO

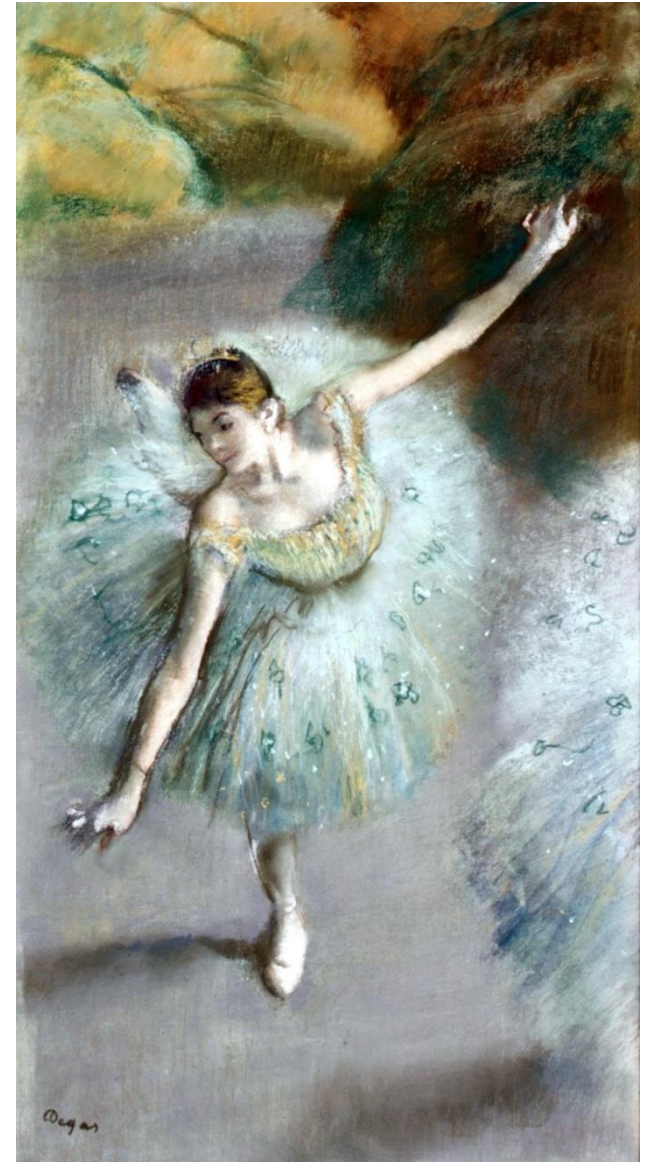
ARTISTAS

Edgar DEGAS (1834-1917)

- Como **pintor de interior**, le gusta captar el gesto, el **momento preciso** en una **acción**, quizá por influencia de la fotografía a la que era un aficionado.
- Pero tal vez el tema más conocido y popular de Degas sea el de sus **bailarinas**, éstas aparecen representadas desde todos los puntos de vista posibles.

Músicos de la orquesta, 1872-1876

Bailarina en verde, 1883.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Edgar DEGAS (1834-1917)

Temática que también reproducirá en sus esculturas, en las que busca **lo espontáneo** y el **gesto** fugaz.

Pequeña bailarina de 14 años (1881)

Los estudios de la luz se llevan a las tres dimensiones, con la renovación de la técnica en la que se incluye los efectos de **lo inacabado**.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

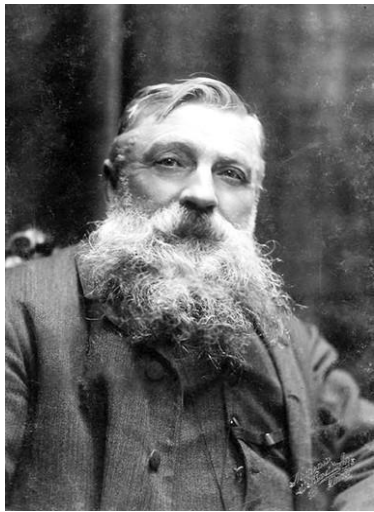
CONTENIDOS

IMPRESIONISMO

ARTISTAS

LA ESCULTURA

Auguste RODIN (1840-1917)

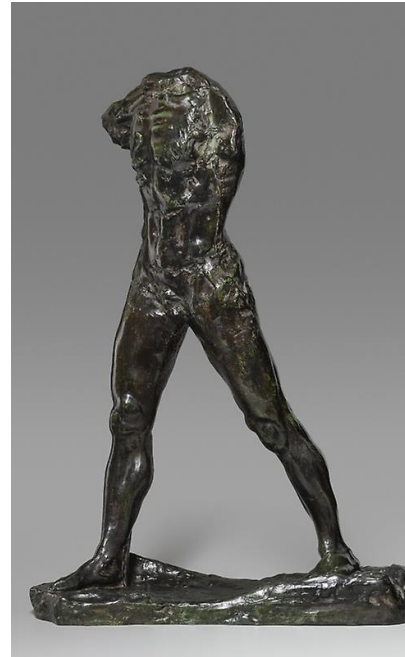
Trabaja con el yeso, el bronce y el mármol.

- Fusiona influencias como el sentido del **movimiento** (Carpeaux), el **naturalismo** (Rubens), la **expresividad** y la fuerza (Miguel Ángel) y el estudio de la **luz** (impresionistas).
- La representación de fragmentos del cuerpo humano resultó revolucionario.

La mano de Dios (mármol), 1896?.

El caminante (bronce), 1877–1878.

Soy bella (yeso), 1882.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

ARTISTAS

Auguste RODIN (1840-1917)

Dos estilos:

- **El más característico:** **dureza** en la forma y laborioso tratamiento de las **texturas**.

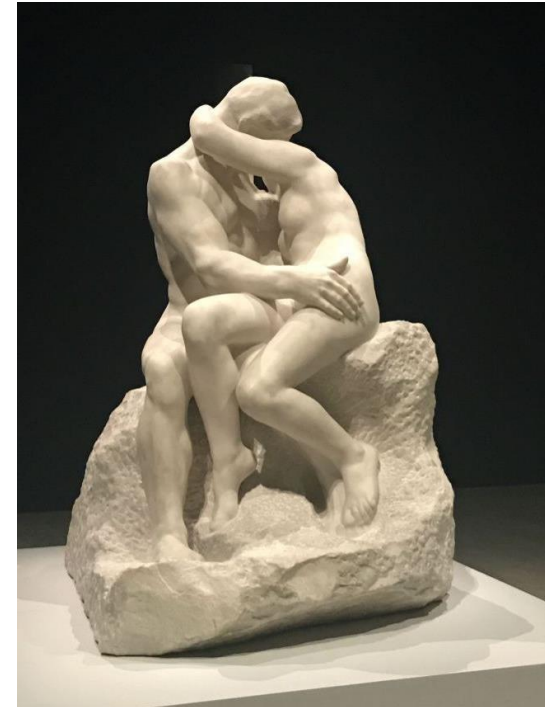

Los ciudadanos de Calais, 1884–1886.

IMPRESIONISMO

LA ESCULTURA

- **El otro estilo:** superficie pulida y la **delicadeza** de la forma.

El beso, 1890.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

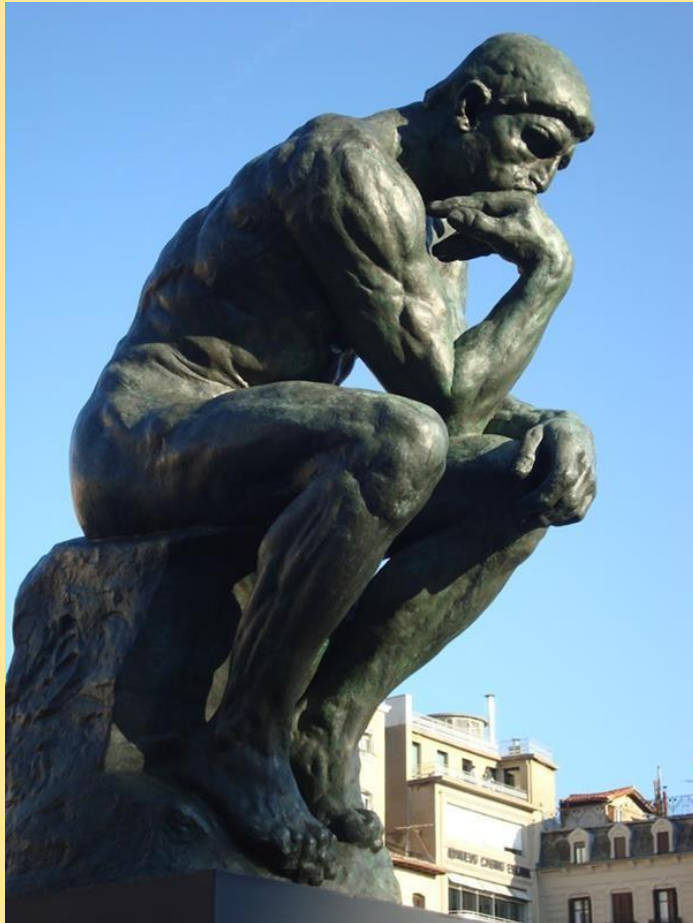
CONTENIDOS

ARTISTAS

Auguste RODIN (1840-1917)

IMPRESIONISMO

LA ESCULTURA

- Gran **fuerza psicológica** expresada a través del modelado y la textura.
- **Técnica impresionista**: rugosidad de las superficies, multiplicación de planos y con ello efectos de luz, profundidad vital y fuerza colosal de las figuras.
- Representa la imagen de un hombre inmerso en sus **reflexiones**, y cuyo cuerpo sugiere una gran capacidad de **acción**.
- La influencia de Miguel Ángel se refleja en la energía del rostro, los músculos tensos y las manos fornidas.

El pensador, 1902.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

ARTISTAS

Auguste RODIN (1840-1917)

- Decoraba el tímpano de **La Puerta del Infierno**. Originalmente se llamaba *EL POETA* y representaba a Dante, con su obra **La Divina Comedia** que inspira esta *Puerta*. Inclinado hacia delante para observar los círculos del Infierno, meditando sobre su obra.
- Lo esculpió varias veces y a partir de 1888 se convierte en una obra autónoma.

- Las puertas del Baptisterio** de Florencia sirven de *referente formal* a la obra de Rodin.

La puerta del Paraíso,
(1425-1452) Ghilberti.

La puerta del infierno,
1880-en torno a 1890.

IMPRESIONISMO

LA ESCULTURA

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

IMPRESIONISMO

ARTISTAS

LA ESCULTURA

Auguste RODIN (1840-1917)

Las *fuentes literarias* que inspiraron ***La puerta*** son principalmente dos:

- La **Divina Comedia** de Dante y ***Las flores del mal*** de Baudelaire, uno de los poetas malditos. La influencia dantesca emerge en tres personajes:

1. **El Pensador**
(tímpano superior)

2. **Paolo y Francesca**
(hoja derecha)

3. **Ugolino y sus hijos**
(hoja izquierda)

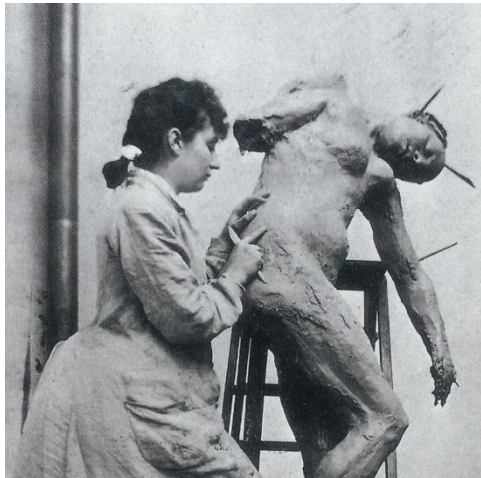

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

ARTISTAS

Camille CLAUDEL (1864-1943)

Discípula y amante de Auguste Rodin. Artista de gran talento.

La edad madura, c. 1898.

- Su **naturalismo** tenía rasgos de **impresionismo** y **simbolismo**, buscando siempre la emoción que se traduce en un exquisito **dramatismo** gracias a un perfecto dominio de las técnicas y a su enorme sensibilidad.

IMPRESIONISMO

LA ESCULTURA

El gran Vals. 1893.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

ARTISTAS

Joaquín SOROLLA (1863-1923)

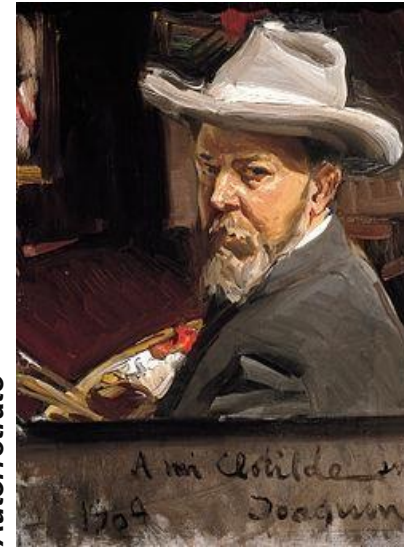
Se acerca al impresionismo desde una pintura social.

¡Y aún dicen que el pescado es caro!, 1884

EL IMPRESIONISMO

ESPAÑA

Autorretrato

Triste herencia, 1899

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

ARTISTAS

Joaquín SOROLLA (1863-1923)

- El éxito que alcanzó en la ciudad de Nueva York se aprecia en el **vitalismo** y **gran colorido** de esta obra.
- Es difícil su clasificación estilística, aunque la mayoría la sitúa en el **postimpresionismo español**, debido a las grandes pinceladas sueltas, a la luz, el color y el movimiento que transmite sus obras (**luminismo valenciano**).

Niños en la playa, 1910

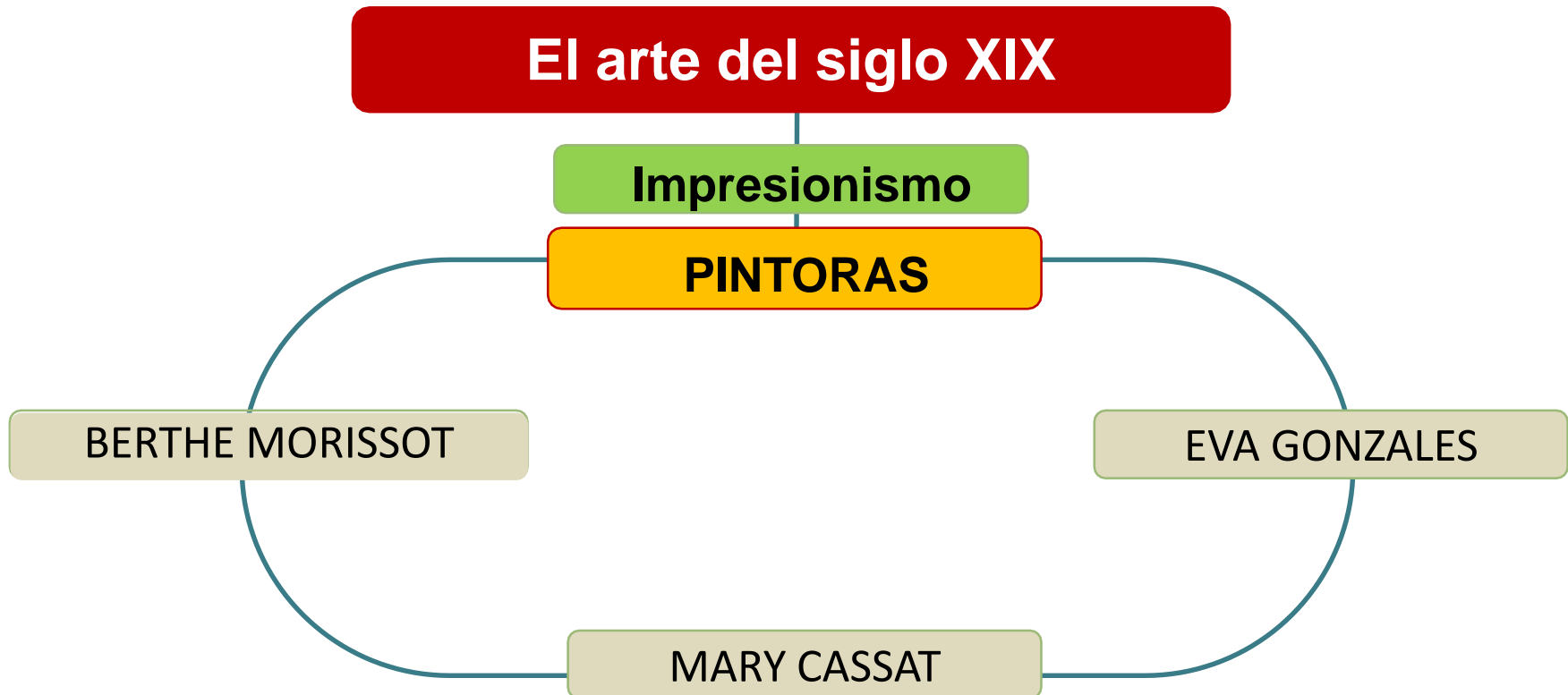

EL IMPRESIONISMO

ESPAÑA

Paseo a la orilla del mar, 1909

- En el siglo XIX crece el número de mujeres dedicadas al arte y se afirma en la sociedad la **idea de la mujer artista**, pero es un siglo de grandes contradicciones pues, si bien la mujer va adquiriendo derechos sociales, laborales, económicos, por otro lado, el restrictivo **modelo femenino victoriano** relega a la mujer al papel de esposa, madre y ángel del hogar.
- Por otro lado, surgen las vanguardias artísticas, movimientos de ruptura que exponen en salones paralelos a los oficiales como el **Salon des Refusés** (los impresionistas).
- Con la vanguardia artística francesa, proliferan en París los talleres y escuelas que mantienen contacto con los focos de la bohemia y alguno de los cuales abren aulas femeninas como, por ejemplo, el Estudio de Charles Chaplin (donde estudia Mary Cassatt) o la Académie Julian. El Impresionismo atrae también a algunas mujeres como **Berthe Morisot** o **Mary Cassatt**, alumnas de Manet y Degas.
- Se crean asociaciones de mujeres artistas y los grandes maestros abren las puertas de sus talleres a las mujeres, quienes, además, empiezan a tener sus propios estudios y a fundar escuelas.

CONTENIDOS

BERTHE MORISOT (1841-1895)

- Nacida en Bourges.
- Estudió en la Escuela de Bellas Artes, visitando Italia y Grecia.
- Morisot tuvo un pedigrí artístico y credenciales impecables: estudió con Corot, Oudinot, Daubigny, Daumier y Millet; se casó con Eugène Manet, hermano menor de Edouard y era nieta del gran pintor Fragonard.
- Por su institutriz inglesa Louisa, Berthe desarrolla un amor por la literatura inglesa, sobre todo Shakespeare.
- Alumna del famoso pintor paisajista Camille Corot, el aprendizaje en su taller será muy importante para su formación estilística llegando a presentar dos telas en el Salón de 1865.
- Morisot expuso en siete de las ocho exposiciones de los impresionistas.

PINTORAS IMPRESIONISTAS

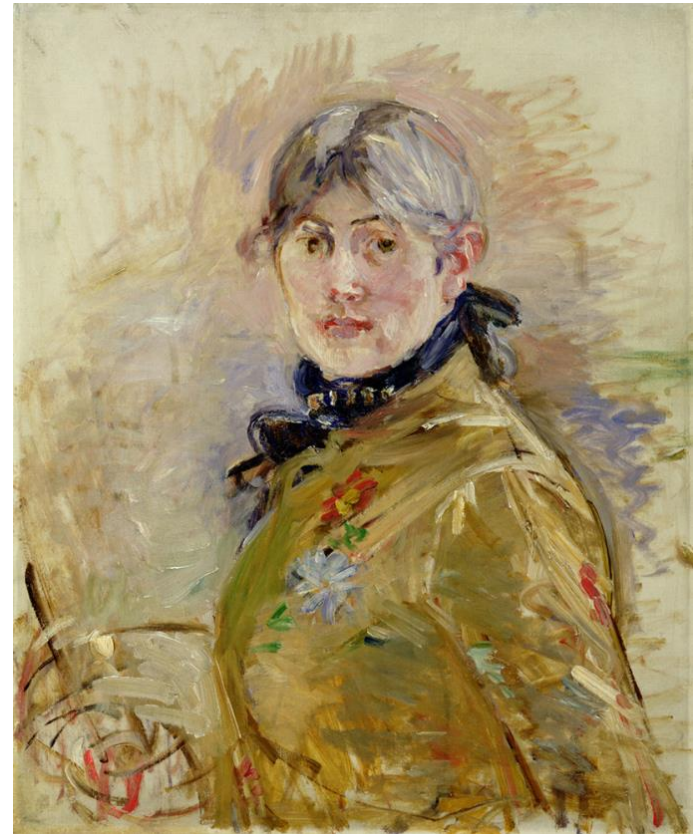

BERTHE MORISOT (1841-1895)

Características de su obra:

- Su pintura y sus acuarelas se caracterizan por una delicada armonía de color y luz.
- Ayudada por su marido organiza la última exposición de los impresionistas en 1886, en la que expone una docena de pinturas.
- En esa época trabaja en Midi y en Touraine.
- La espiritualidad de sus obras finales es de una sutileza notable.

A los vivos trazos, a la pasión por la luz sucederá, en su último período, el ritmo continuo de la pincelada, con un colorido menos directo, más profundo, más misterioso, trasluciendo secretamente la tristeza de la artista que ha perdido a su marido” (JEAN BOURET).

Autoretrato (1885)

**LA HERMANA DE LA ARTISTA
JUNTO A LA VENTANA, 1869**

Son famosas sus delicadas escenas familiares en interiores cuyos protagonistas son su madre su hermana o su hija. Su técnica, basada en grandes pinceladas aplicadas libremente en todas direcciones, propia del Impresionismo, dio a sus obras unas calidades transparentes, iridiscentes y tornasoladas.

Escena intimista muy habitual en la temática de Berthe Morisot.

Sus imágenes están realizadas con gran delicadeza y muestran el "modus vivendi" femenino a fines del siglo XIX. En este lienzo contemplamos a Madame Morisot y a su hija Madame Pontillon - madre y hermana de Berthe, respectivamente- en un momento de ocio, leyendo una y pensando la otra.

La luz procedente de la izquierda baña a Madame Pontillon, cuya belleza queda resaltada por ese foco solar, mientras que la madre de las Morisot se sitúa en una zona más ensombrecida. El estilo es rápido pero destaca el dibujo sobre el abocetamiento de obras posteriores.

LA LECTURA, 1869

Puerto de L'Orient, 1869

Además de las escenas hogareñas, pinta otros temas como esta marina. Su hermana Edma sentada sobre un pequeño muro. La escena recoge la luz del atardecer, que inunda de tonalidades claras todo el espacio y crea sombras coloreadas. Se aprecian aún ciertos ecos de Corot, su primer maestro. La pincelada es empastada y rápida, pero no oculta la línea de dibujo que caracteriza toda su producción. Manet sintió tanta admiración por esta obra que Berthe se la regaló.

VISTA DE PARIS
DESDE EL
TROCADERO, 1872

Al fondo, silueta de los edificios emblemáticos de la ciudad, envueltos por una nube malva típica del atardecer. El Sena con sus puentes ocupa el plano medio de la composición, por detrás del parque poblado de figurillas, entre las que destacan las dos mujeres y la niña, posiblemente familiares de la artista. El estilo rápido y empastado la aleja de su gran amigo Manet, situándose más en la órbita de Monet y Renoir, interesados por los efectos de luz en el paisaje.

ESCONDITE
1875

Berthe Morisot

EN EL BALCÓN, 1871

Vista urbana. Desde un balcón la ciudad en la que destacan la cúpula de Les Invalides y las torres de Notre-Dame. La escena tiene lugar al atardecer y las sombras malvas inundan el fondo. La sensación de perspectiva y el efecto atmosférico están perfectamente interpretados

EN EL COMEDOR, 1875

La protagonista es una de las sirvientas que trabajaban en casa de los Manet-Morisot, situada en el comedor familiar iluminado por un amplio ventanal. La joven está de frente quedando en una zona de sombra que se llena de tonalidades malvas como la mayor parte del espacio.

Su técnica es de las más virtuosas del grupo, empleando una pincelada rápida y empastada en la que los trazos parecen tomar direcciones opuestas. Importancia del firme dibujo que organiza toda la composición, aprendido gracias a su contacto con Manet desde 1868.

La escena se carga de veracidad, creando bellos efectos atmosféricos y cromáticos.

LA CUNA, 1872

El efecto atmosférico creado es sensacional, con un difuminado de los contornos que recuerda a la Escuela veneciana.

El empleo del negro en contraste con el blanco está tomado de Manet, mientras que la luz penetrando a través de las cortinas enlaza con Degas.

EN EL BAILE, 1875

Morisot va a ser la pintora de la mujer, siendo las protagonistas de sus cuadros en diferentes actitudes: en una barca, leyendo o en el baile como en este caso.

El ambiente femenino de fines del siglo XIX nos es mostrado por la artista, rompiendo con la temática paisajística de sus primeros años.

Una bella muchacha en primer plano, vestida con sus mejores galas y acompañada de su abanico, espera su baile sentada en una silla. Sus negros y grandes ojos se convierten en el centro de referencia para el espectador.

RETRATO DE
MUJER
1875

MUJER JOVEN CON TRAJE DE
NOCHE 1879

El *Bois de Boulogne* sería uno de los lugares favoritos de la burguesía parisina para pasar sus días de ocio. Morisot nos presenta a dos jóvenes en una barca en un soleado día estival; la luz inunda la escena, distorsionando los contornos al crear cierto efecto atmosférico y provocando reflejos plateados en el agua. Las dos figuras recuerdan a Renoir. La pincelada empleada es muy suelta, con largos trazos cargados de pasta pictórica con la que crea una sensación de inacabado de gran belleza. Luces y colores se adueñan de una composición en la que Morisot narra la vida de las mujeres a finales del siglo XIX.

CONTENIDOS

- Nace en Allegheny City, Pennsylvania, en 1844. Pasa su infancia en Europa y regresa a Estados Unidos en 1855. Desea desde muy pequeña convertirse en artista y, en contra de la opinión de su padre, se inscribe en la Pennsylvania Academy of Fine Arts.
- Viaja sola por Europa estableciéndose al final en París donde estudia en el taller de Chaplin junto a otras mujeres.
- Más tarde, será alumna de Couture y de Gérôme, pintores academicistas que le proporcionan una sólida base técnica y la esperanza de exponer en el Salón pero su encuentro con Edgar Degas cambia el curso de su formación artística. El pintor, fascinado por el estilo y la personalidad de la joven americana, se convierte en su mentor y la introduce en el ambiente de la vanguardia y, más concretamente, en el grupo impresionista.

PINTORAS IMPRESIONISTAS

MARY CASSAT (1844-1926)

MARY CASSAT (1844-1926)

Características de su obra:

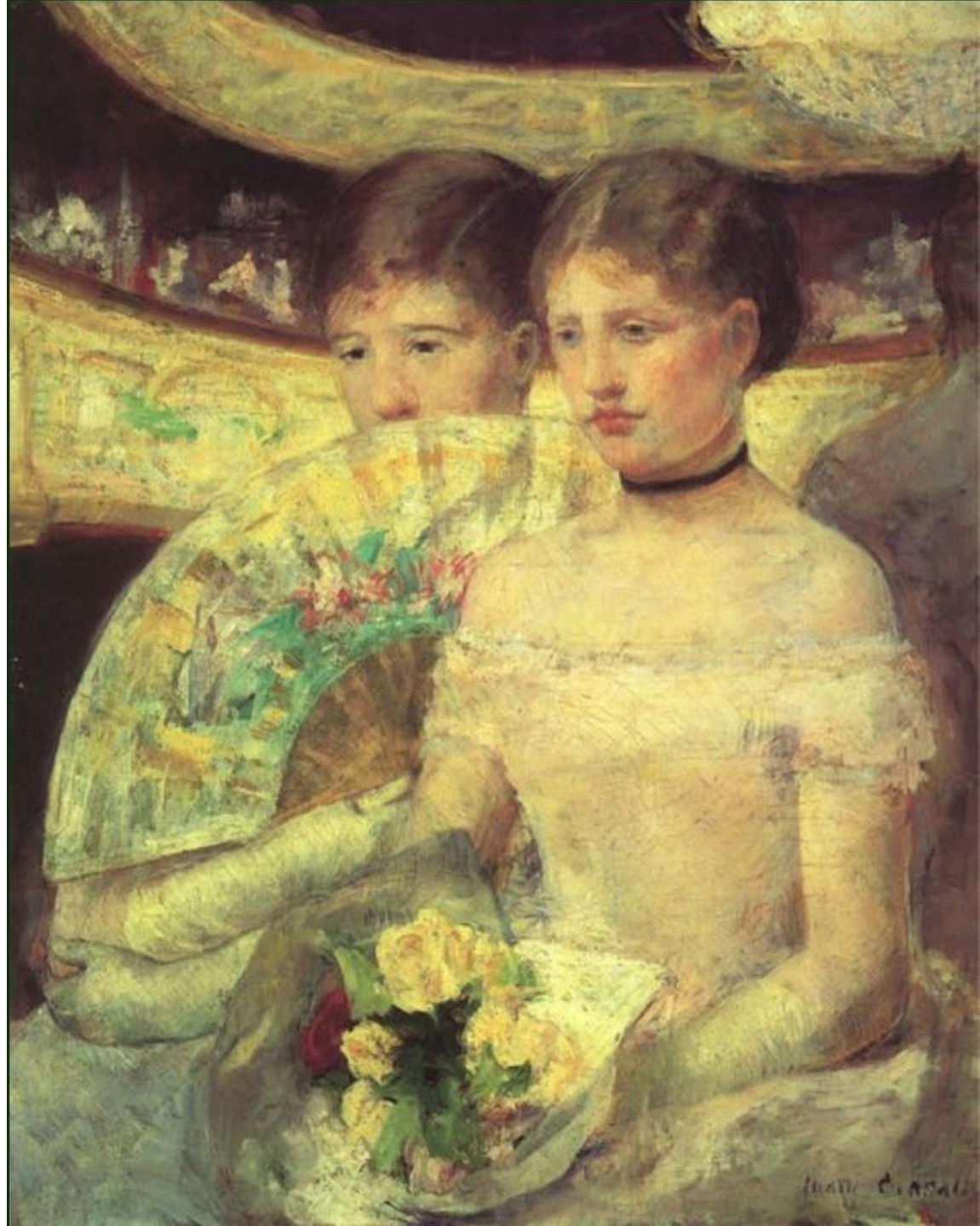
- Su tema preferido será el retrato de mujeres y niños. Escoge los modelos entre sus círculo íntimo: su hermana, su prima Susan...
- Como Degas prefiere las escenas de interior pero también realiza obras importantes al aire libre.
- Su pintura también estará influenciada por Renoir.
- Con el pintor John Singer Sargent, será la primera artista americana en aportar una contribución americana al impresionismo y favorecerá la difusión del estilo en su país.

Autoretrato

**EN EL PALCO
1880**

No hacía retratos por encargo ni utilizaba modelos profesionales sino que pintaba a miembros de su propia familia.

MADRE
PEINANDO AL
NIÑO, 1879

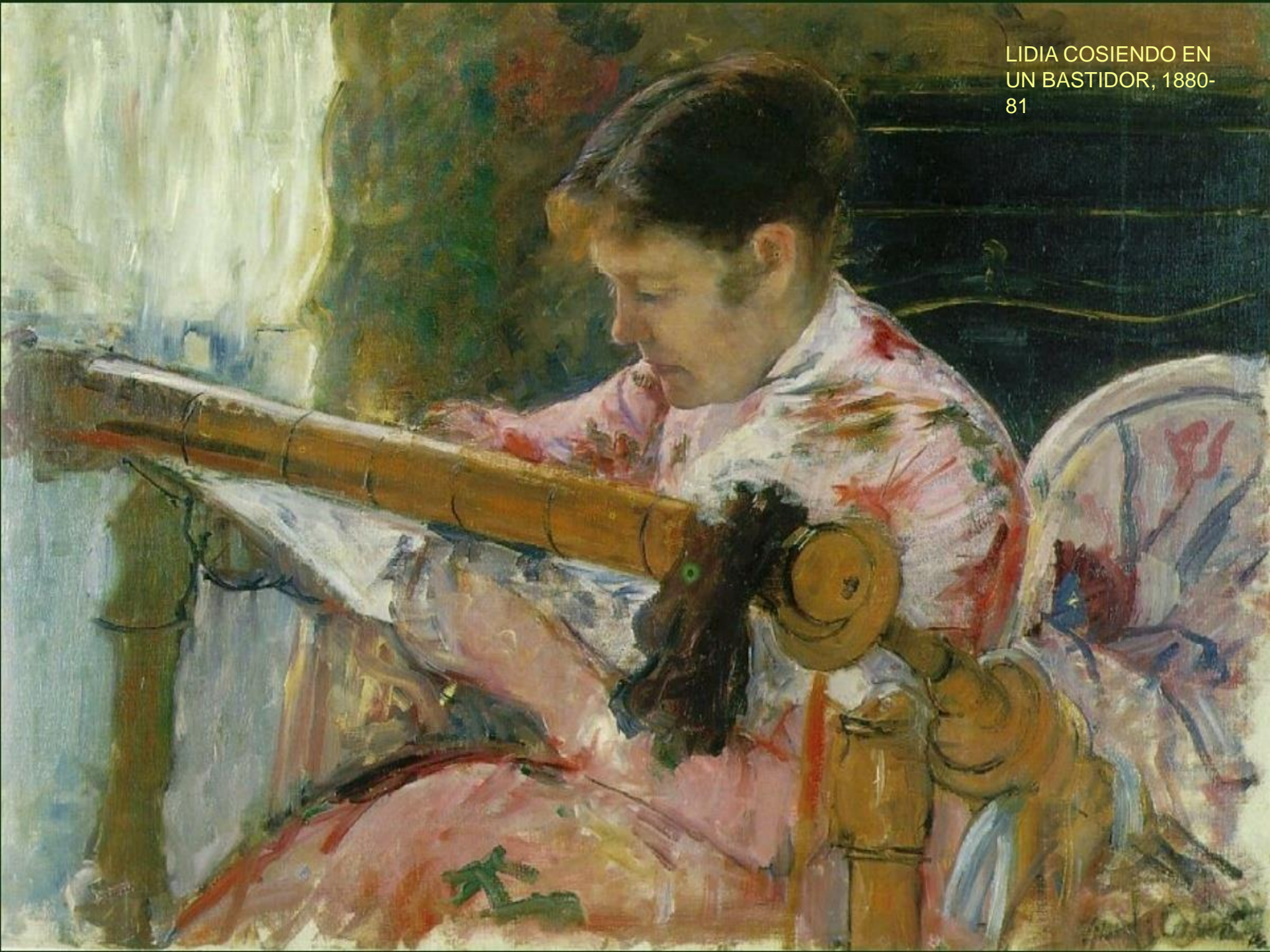

MADRE E HIJO **1889**

La relación de las madres con sus hijos en escenarios domésticos se convirtió en su tema característico, captando de modo natural e inmediato las miradas y los gestos de los protagonistas.

LIDIA COSIENDO EN
UN BASTIDOR, 1880-
81

NIÑA LEYENDO, 1888

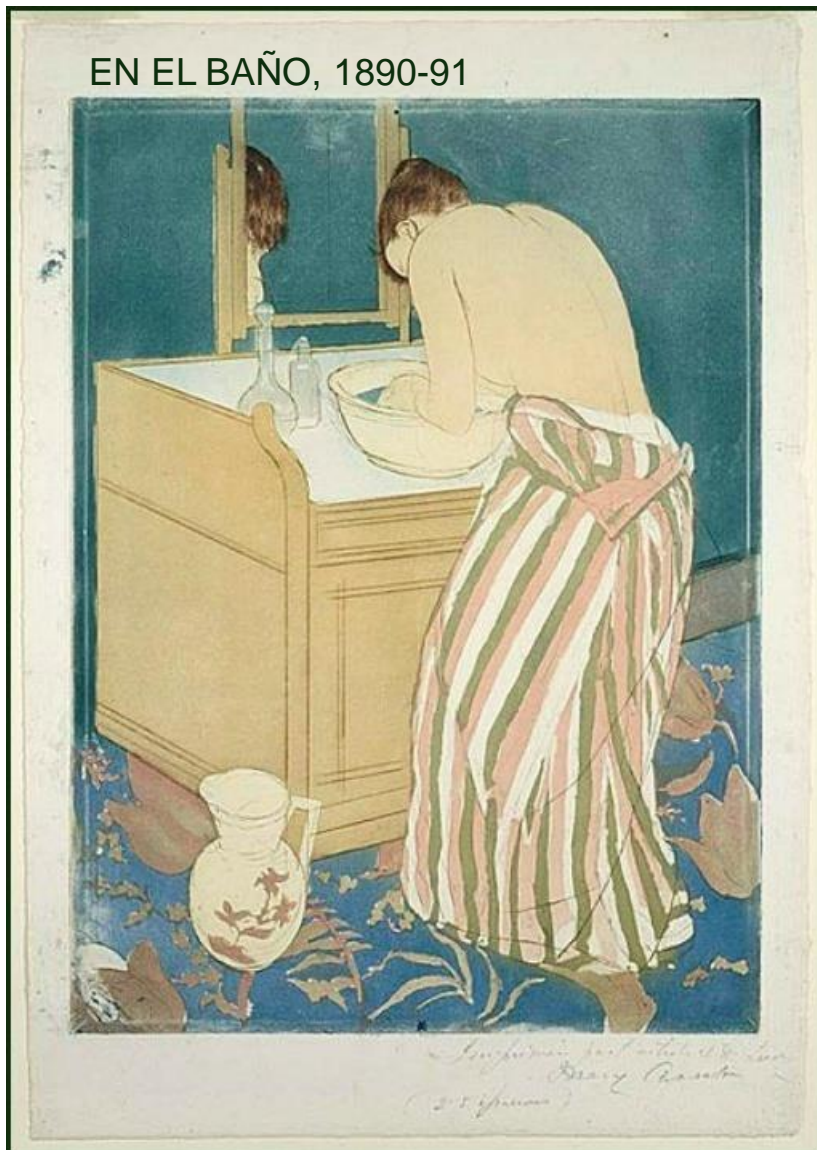
DESAYUNO EN LA
CAMA, 1897

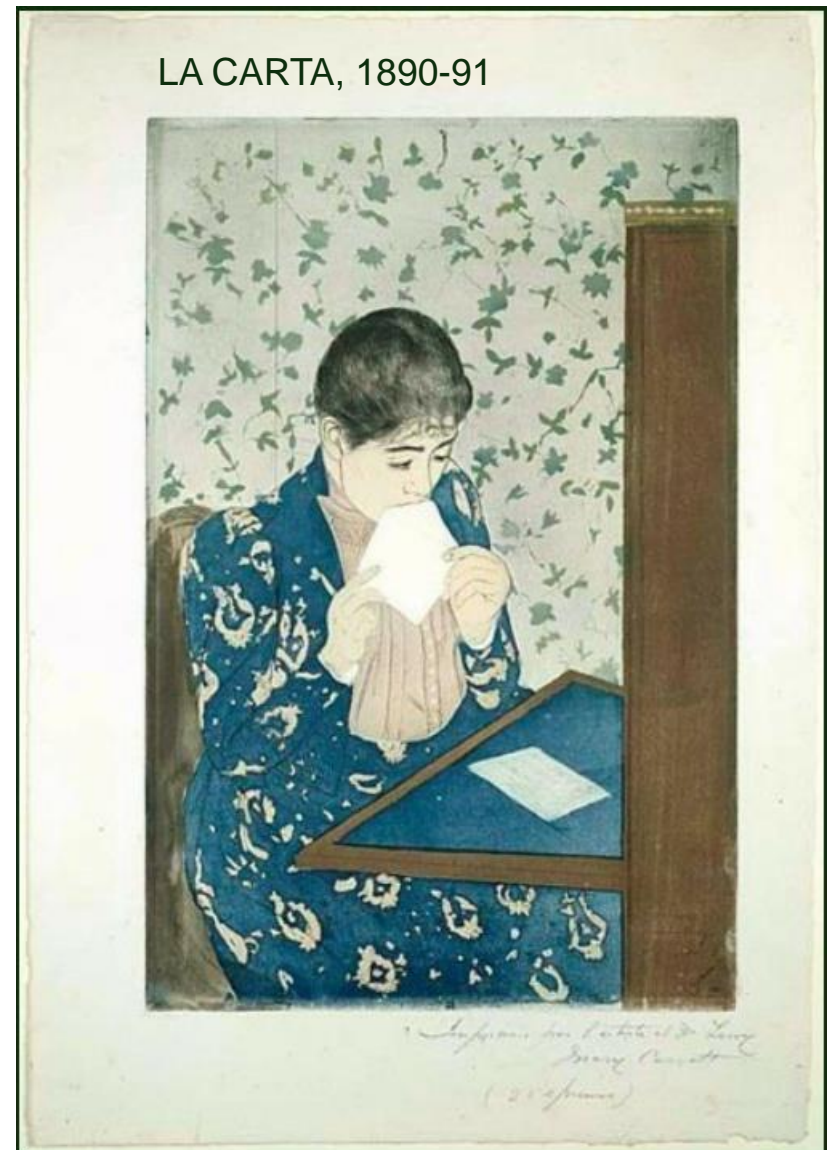
LILAS EN LA
VENTANA, 1880

EN EL BAÑO, 1890-91

LA CARTA, 1890-91

Aprende la técnica del grabado y estudia el arte japonés que llega a fascinarle. En su estilo se unen las lecciones de su maestro Degas con la estilización de la estampa japonesa.

PASEO EN
BOTE, 1894

EVA GONZALES (1849-1883)

- **Eva Gonzales** se crió en un entorno que valoraba las artes. Su padre era un conocido novelista y su madre, una consumada música.
- Su mayor influencia fue **Manet**, a quien conoció en 1869. Ella se convirtió en su estudiante, modelo y amiga.
- Cuatro años después de su matrimonio con **Henri Guerard**, un grabador, ella tuvo un hijo y murió de repente ese mismo año.

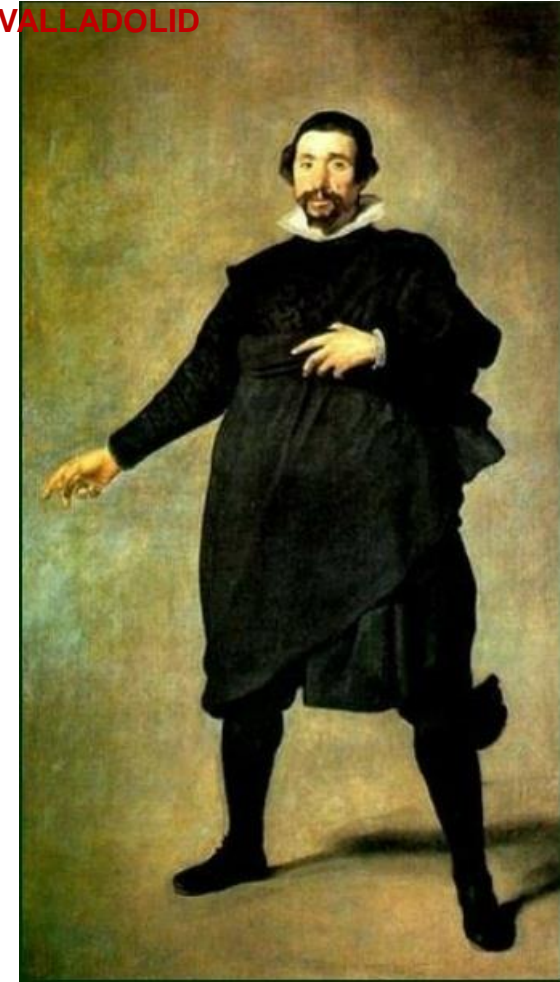
Características de su obra:

- A pesar de que muchas de sus obras muestran mujeres al aire libre, su estilo no era impresionista. Sus obras se asemejan a las primeras pinturas de Manet, con una restringida paleta oscura, con fuertes contrastes de luz y oscuridad.
- La temática intimista será la favorita de **Eva Gonzalès**, siguiendo a Berthe Morisot, su compañera en el taller de Manet.

MANET: EL PÍFANO

VELÁZQUEZ: PABLO DE VALLADOLID

EVA GONZALES: SOLDADITO, 1870

En 1870, Eva Gonzalès presentó esta obra al Salón de París, sorprendiendo a los espectadores por su fuerza. La obra se relaciona con las primeras imágenes realizadas por Manet siguiendo el Barroco español, tanto por el color oscuro como por la composición.

La figura del soldadito se sitúa en un espacio neutro en el que no existe diferenciación entre suelo y pared, como ya había hecho Velázquez.

SOLDADITO, 1870

El dibujo es perfecto, destacando los detalles del traje las calidades de las telas.

La luz procedente de la izquierda resbala sobre el pequeño, produciendo un atractivo contraste de luces y sombras.

La temática de un niño vestido de militar con un instrumento musical en la mano la tomó Gonzalès del Pífano, realizado años atrás por su maestro. La crítica aceptable del público vendría motivada por la edad de la artista, 20 años, cuando presentó su trabajo.

Además, el tema resultó sumamente atractivo para una sociedad que pronto se enzarzaría en la Guerra franco-prusiana.

**PALCO EN EL
TEATRO DE LOS
ITALIANOS, 1874**

El dibujo es soberbio, interesándose por las calidades de las telas y la volumetría de las figuras. Sin embargo, la pincelada del ramo de flores es más abocetada, anticipando obras posteriores como *Despertar*.

**DESPERTAR,
1876**

El espíritu intimista que manifiesta Eva Gonzalès en esta obra está en sintonía con Berthe Morisot, su compañera en el estudio de Manet. Una joven vestida con un camisón blanco recibe los rayos del sol en su cama; las tonalidades blancas de las sábanas y los almohadones se convierten en protagonistas, así como las sombras coloreadas típicas del Impresionismo.

La pincelada empleada es abocetada, aplicando el color con rápidos toques que no consiguen disimular el prodigioso dibujo que exhibe la joven pintora, patente en la volumetría de la figura, la mesilla de noche con decoración de taracea perfectamente detallada o las lilas y el libro.

**LATOILETTE,
1879**

**La temática intimista.
Las mujeres en el
hogar, en actitudes
totalmente
personales, se
convierten en
protagonistas.**

La modelo posiblemente sea la hermana de Eva, Jeanne, que aparece vestida con una bata rosa.

Se gira para contemplar el cesto con los dos perritos que se encuentra en primer plano.

A la derecha observamos un espejo sobre una mesa cubierta con tela blanquecina trabajada con las sombras coloreadas típicas de los impresionistas.

La técnica diluida y vaporosa vendría motivada por el pastel, puesto de moda por Degas entre sus amigos. Pero lo más destacable es el soberbio dibujo que siempre exhibirá esta pintora, con el que consigue un magnífico volumen y un realismo de gran impacto.

MAÑANA
ROSA, 1879

**DIEPPE VISTA DESDE LOS
ACANTILADOS, 1871**

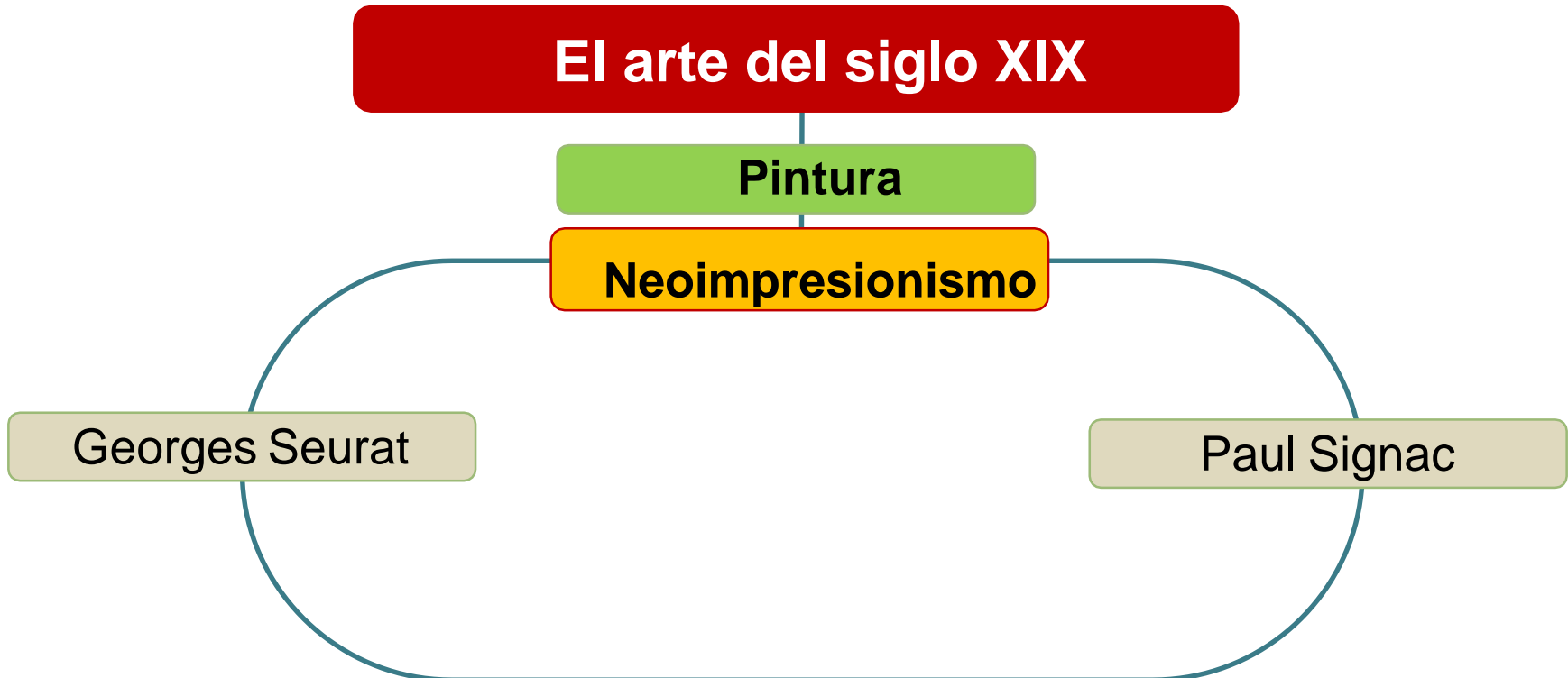
**PEONIAS Y
ESCARABAJO, 1871- 72**

La pintura: neoimpresionismo y postimpresionismo

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

El objeto de la descomposición de los colores es conferir al **color** el mayor esplendor posible, crear en el ojo -mediante la **mezcla de las partículas de color yuxtapuestas**- una luz coloreada, el brillo de la luz y los colores de la naturaleza.

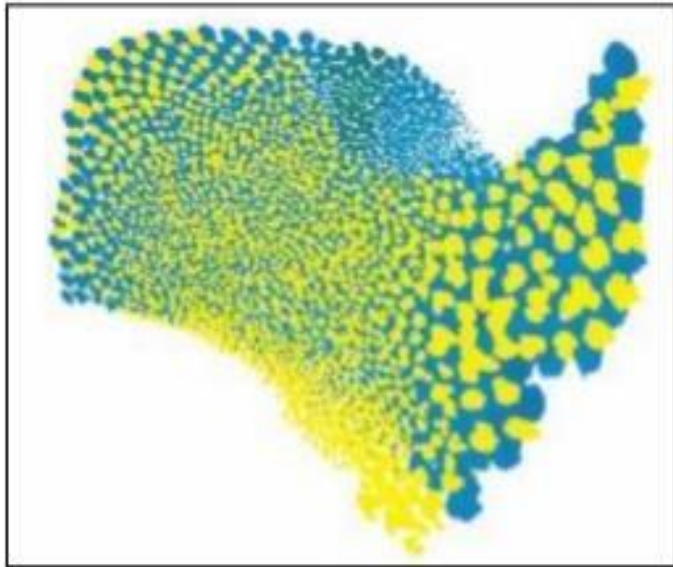
Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

ARTISTAS

A finales de siglo algunos pintores se dieron cuenta de que **las pinceladas sueltas no respondían a un enfoque científico** de la pintura de acuerdo con los conocimientos sobre la naturaleza de la luz y el color.

Por esto, la pincelada suelta fue sustituida por **puntos de colores puros** realizados tras una costosa elaboración, esta técnica se denomina **puntillismo** o **divisionismo**.

Técnica impresionista

Técnica puntillista

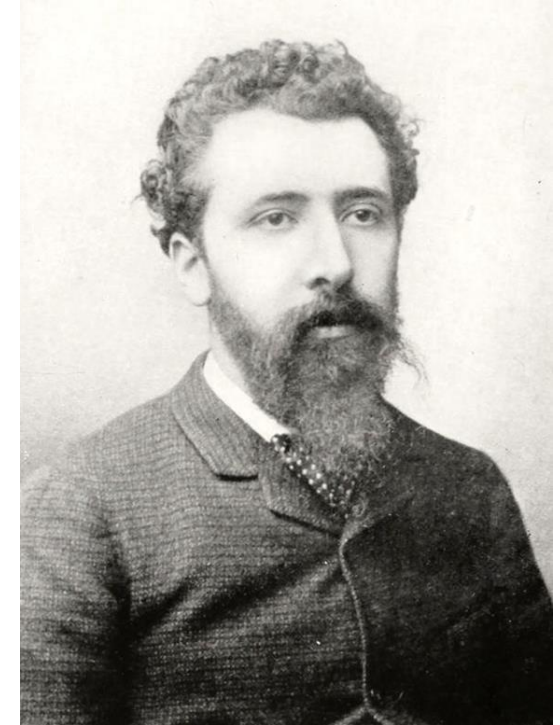
Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

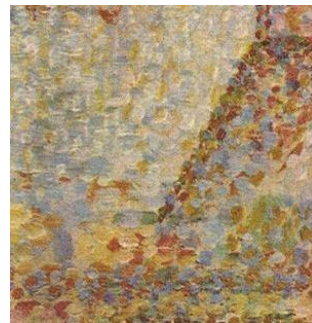
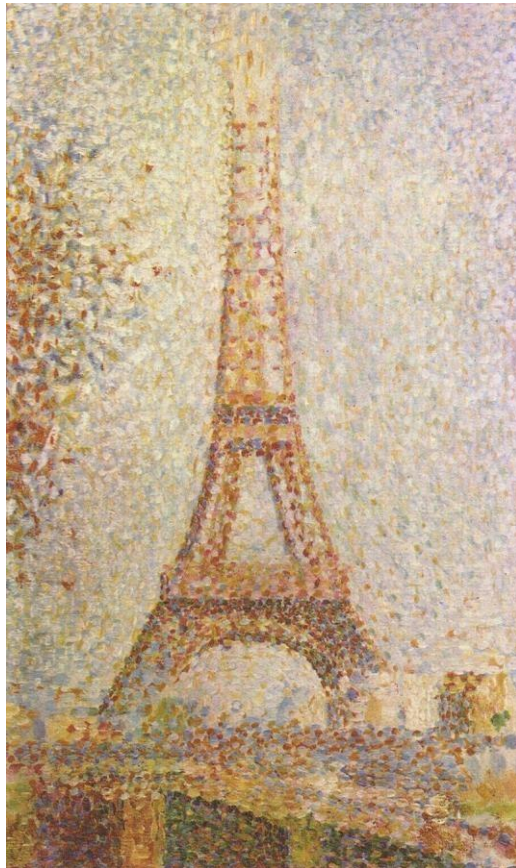
ARTISTAS

Georges SEURAT (1859-1891)

- Reprochaba a los impresionistas mirar la realidad con una emoción subjetiva que imposibilitaba una **visión científica** de la misma.
- Su obra muestra estudio, elaboración, trabajo metódico...

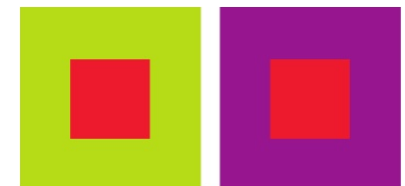
Se basa en las ideas de **Chevreul** para desarrollar un nuevo método de trabajo.

La torre Eiffel, 1889

Sobre fondo negro.

Colores adyacentes.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

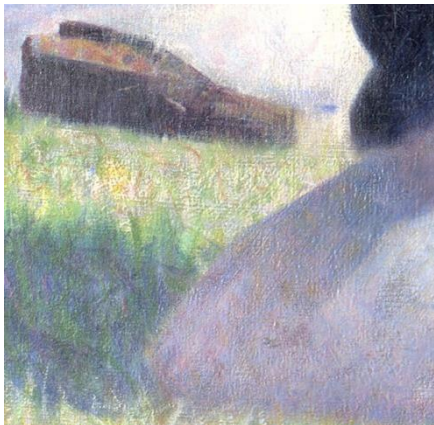
CONTENIDOS

ARTISTAS

Georges SEURAT (1859-1891)

EL NEOIMPRESIONISMO

El cuadro presenta una **escena cotidiana de ocio** parisino. En ella podemos ver cómo conviven burgueses y obreros.

Un baño en Asnières, 1884

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL NEOIMPRESIONISMO

ARTISTAS

Georges SEURAT (1859-1891)

El cuadro presenta una escena cotidiana de ocio parisino. En ella podemos ver cómo conviven burgueses y obreros.

Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte, 1884

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL NEOIMPRESIONISMO

ARTISTAS

Georges SEURAT (1859-1891)

Es una obra muy elaborada donde, además de la **minuciosa** labor de puntos, necesitó hacer muchos estudios del natural. Para lograr el color coloca **pequeños puntos de colores primarios y complementarios** y la **mezcla óptica** se produce en la retina del espectador.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL NEOIMPRESIONISMO

ARTISTAS

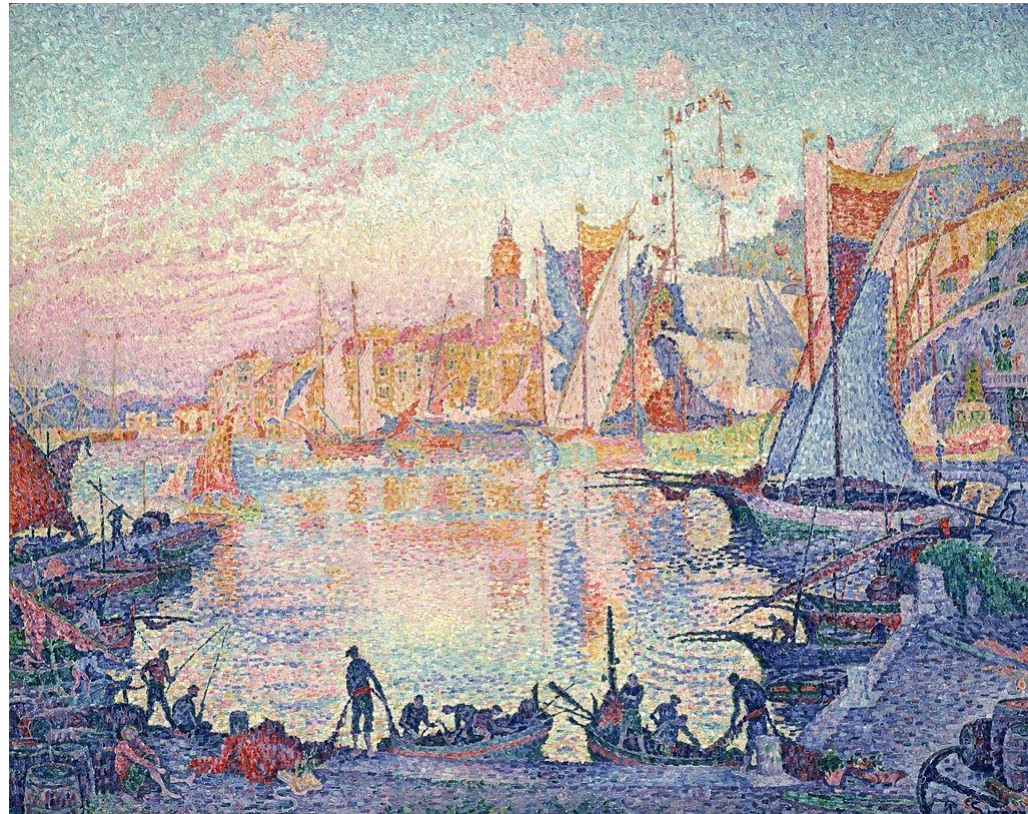
Paul SIGNAC (1863-1935)

Amigo y sucesor de Seurat.

La diferencia fundamental con él es que su pincelada (sus puntos) es más gruesa, y acabarán siendo pequeños cuadrillos, a modo de teselas.

*Puerto de Saint-Tropez
(1907)*

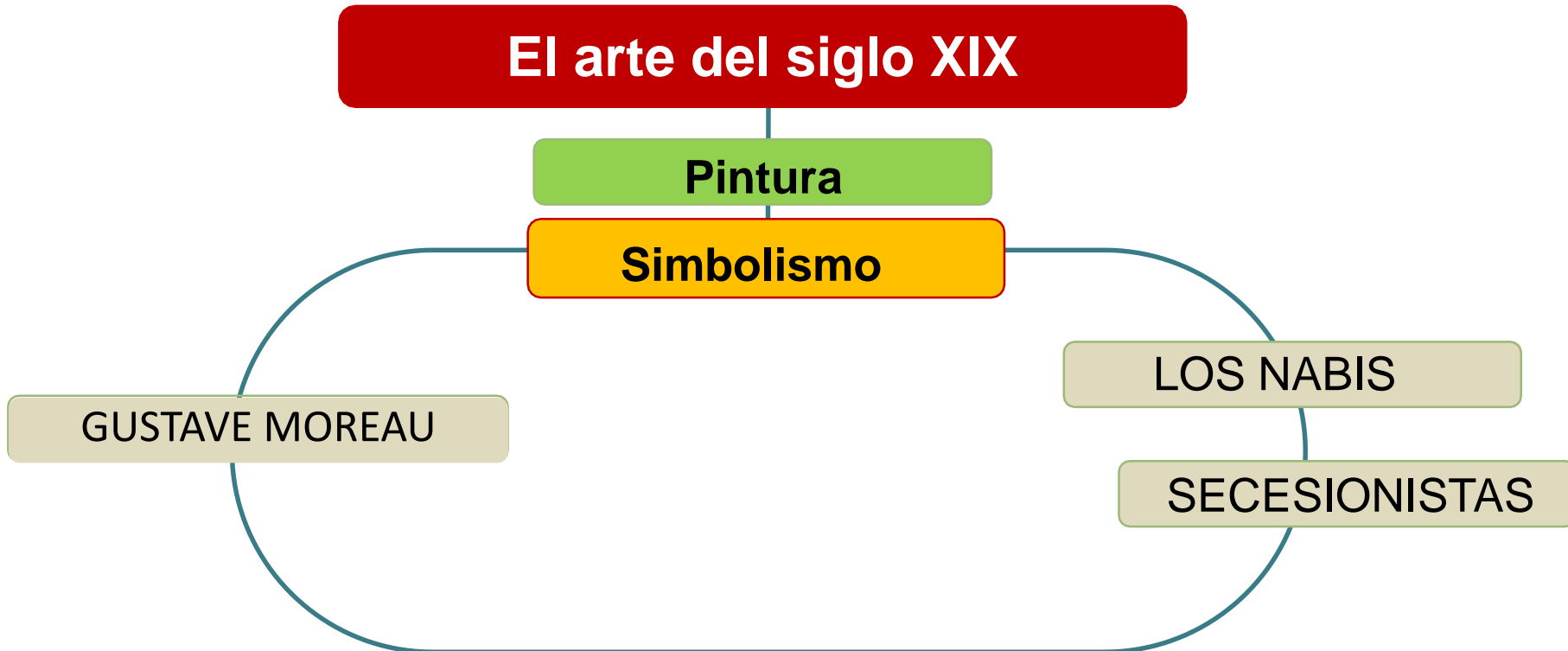

CONTENIDOS

EL SIMBOLISMO

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

Los simbolistas - cuyos precedentes se encuentran en William Blake, los nazarenos y los prerrafaelitas - propugnan una pintura de contenido poético y espiritual.

CONTENIDOS

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

La superación del impresionismo vino determinada por un lado, por **planteamientos científicos** (divisionismo) y, por otro, por **aspectos filosóficos** (simbolismo).

Conversación mística de Odilon Redon (1896)

El pobre pescador de P. Puvis de Chavannes (1881)

- Se originó en Francia, en la década de 1880, paralelo al post-impresionismo.
- Los artistas intentan reflejar los aspectos más recónditos del espíritu, destacando lo trascendental y lo visionario. Defienden no el pintar el objeto en sí mismo, sino para **trascender** a otros ámbitos a través de la **intuición** y la **contemplación**.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

ARTISTAS

Gustav MOREAU (1826-1898)

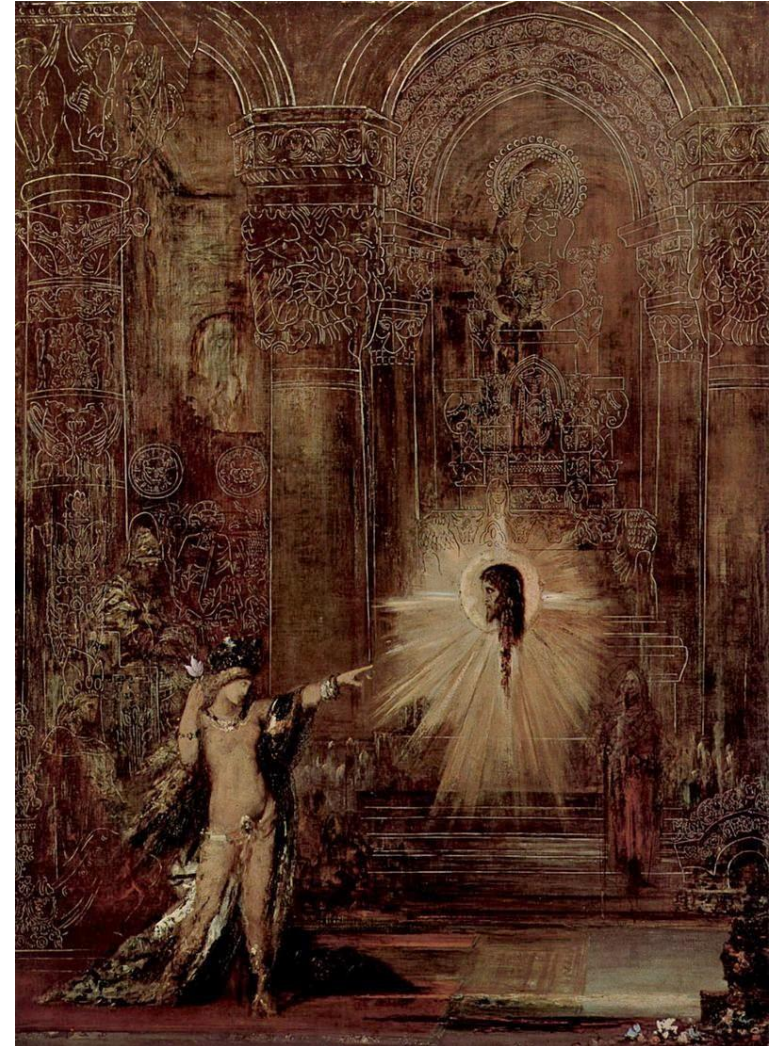
Obras llenas de escenas irreales, en ambientes casi mágicos y gran barroquismo.

El mundo de Moreau está poblado de adolescentes andróginos y mujeres fascinantes y perversas.

Edipo y la esfinge (1864)

EL SIMBOLISMO

La aparición (h. 1875)

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

ARTISTAS

LOS NABIS

Emoción y color.

Cercanos a la abstracción.

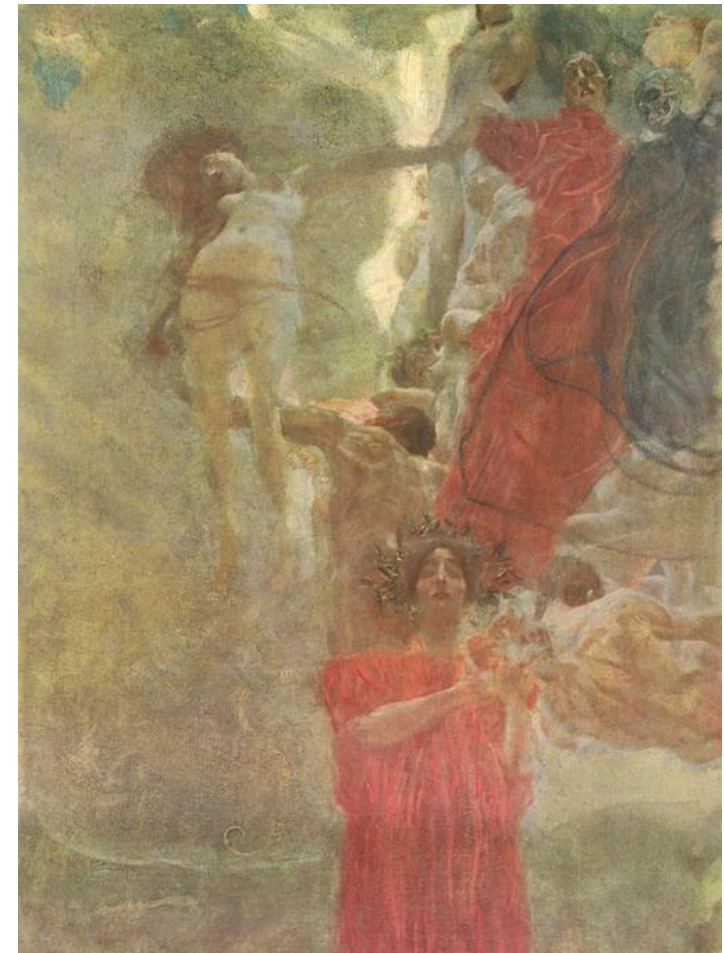

El talismán de **Paul Serusier** (1888)

EL SIMBOLISMO

LOS SECESIONISTAS

Alegoría modernista.

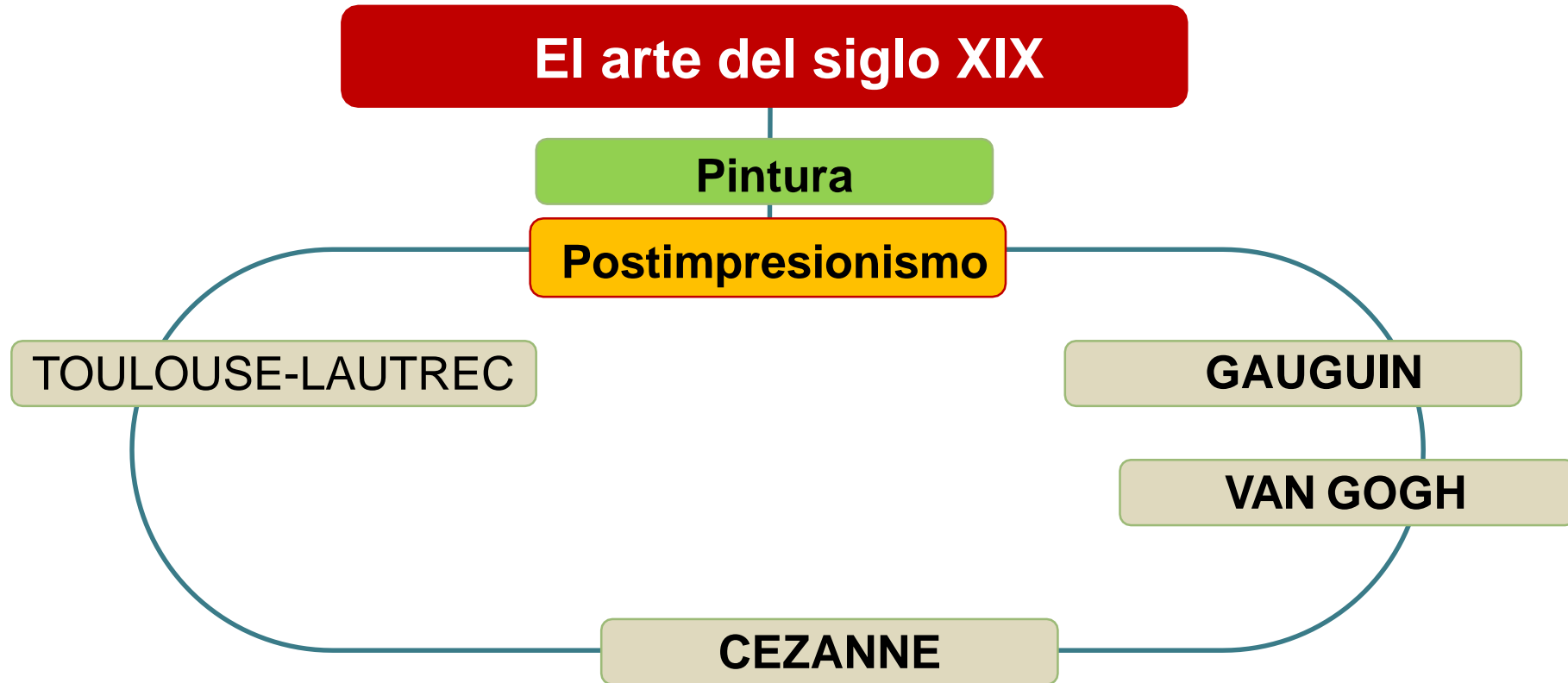
Estudio para medicina, Friso de la Universidad de Viena de **Gustav Klimt** (1899–1907)

CONTENIDOS

EL POST IMPRESIONISMO

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

Por *postimpresionismo* se entiende al variopinto conjunto de obras que se suceden desde la última exposición conjunta de los impresionistas franceses en 1886, hasta la aparición del cubismo en los inicios del siglo XX.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL POST IMPRESIONISMO

CONTEXTO

Los artistas del siglo XIX sentaron las bases del arte moderno:

- *Crítica en los medios de comunicación (sociabilización del arte)*
- *Contacto con el público (exposiciones y galerías de arte)*
- *Marchantes e intercambios entre artistas*
- *Libertad del artista y fuerza expresiva.*

Toulouse-Lautrec

Cezanne

Gauguin

Van Gogh

Cartel publicitario

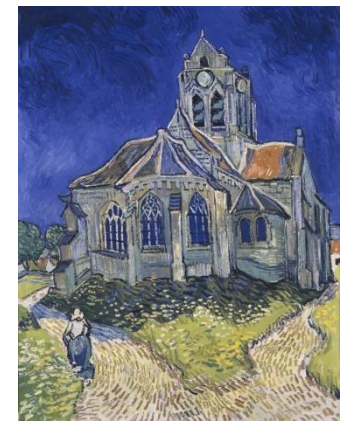
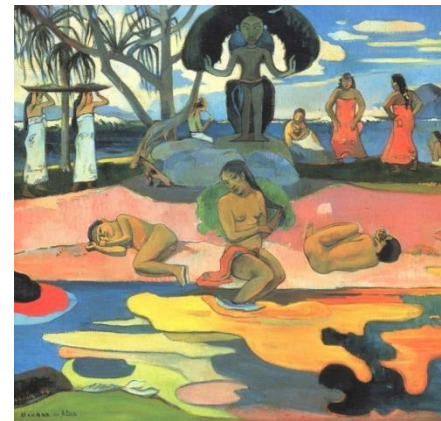
Análisis de la forma

Cubismo

Uso expresivo de la forma y el color.

Fauvismo

Expresionismo

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

ARTISTAS

Paul CÉZANNE (1839-1906)

Estuvo marcado por una lucha interior. Se aleja del impresionismo buscando la **esencia** y **solidez del objeto**.

EL POST IMPRESIONISMO

Desarrolló una **observación auténtica** del mundo visible: su obra se centra en el análisis del color y del tono no como impresión, sino como sistema de **modelado** y expresión de **formas latentes** en los objetos.

Fruita y jarra sobre una mesa, 1890

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL POST IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Paul CÉZANNE (1839-1906)

- Sus pinceladas son, a menudo, repetitivas, pequeñas como planos de color se conjugan para formar campos complejos, expresando al mismo tiempo las sensaciones del ojo que observa y una **abstracción de la naturaleza** observada.
- Estaba interesado en la **simplificación de las formas** recurriendo a su **esencia geométrica** y al **color** que representa la lejanía y el espacio.

La montaña Sainte-Victoire con un gran pino, c. 1887

La montaña Sainte-Victoire, 1905

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

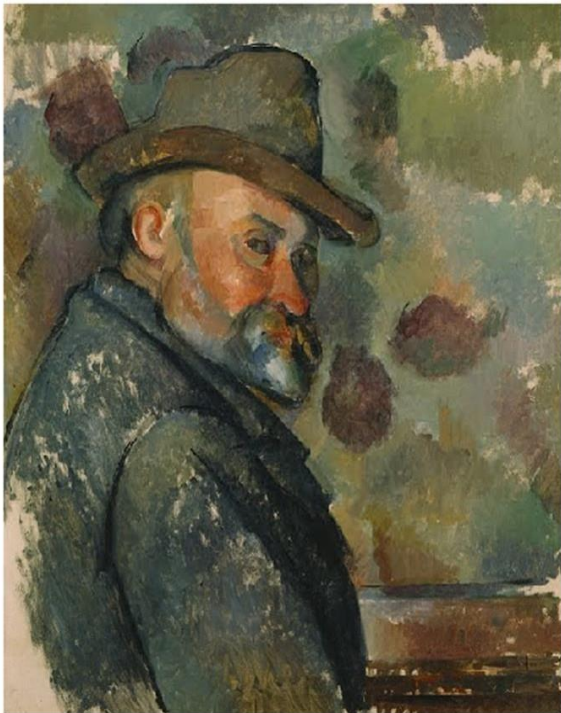
CONTENIDOS

EL POST IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Paul CÉZANNE (1839-1906)

Se concentró en unos pocos géneros: **bodegones**, **retratos** (y autorretratos), **paisajes** y estudios de bañistas (desnudos en el paisaje).

Autorretrato

Madame Cézanne en el sofá amarillo (1895)

Prácticamente no hay divisiones entre personajes y planos. El **color** es el que crea el volumen usando diferentes tonalidades y la pincelada **estructura la forma**.

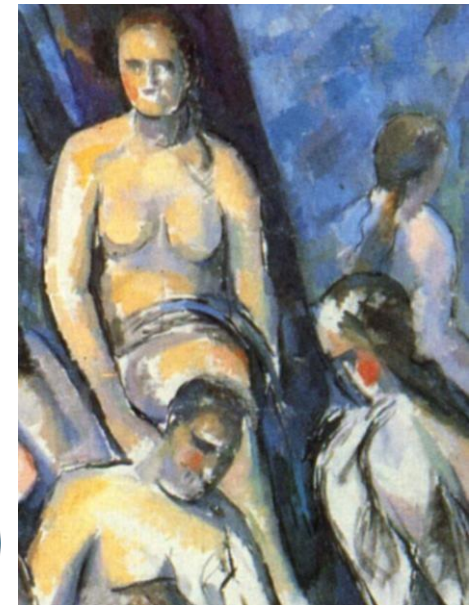
Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL POST IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Paul CÉZANNE (1839-1906)

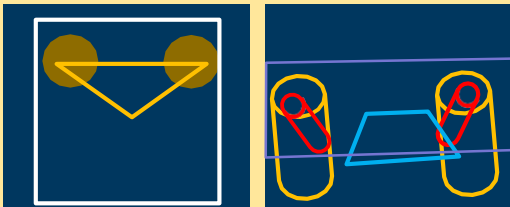
En sus últimas obras, la **descomposición geométrica** de las figuras y el espacio es **casi total**.

Las grandes bañistas (1906)

ARTISTAS

Paul CÉZANNE (1839-1906)

- Es una serie de cinco cuadros sobre el tema de la partida de cartas.
- Todos los volúmenes están definidos de **manera geométrica**, lo que confiere a los dos personajes una dignidad clásica.
- La restricción cromática **intensifica la sensación de austeridad formal**.
- Las pinceladas se presentan solitarias y sintéticas.

YouTube

Los jugadores de cartas (cuarta versión). 1892-95

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

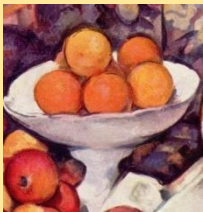
EL POST IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Paul CÉZANNE (1839-1906)

Esta obra forma parte de una serie de seis naturalezas muertas realizadas en 1899.

- Para Cezánne, el protagonismo en la pintura lo deben asumir las formas que se perfilan en los objetos y lugares, porque las formas nunca cambian.
- Se puede ver en el cuadro que algunos objetos presentan una doble visión en perspectiva, como sucesivos instantes.

YouTube

Naranjas y manzanas, 1899

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL POST IMPRESIONISMO

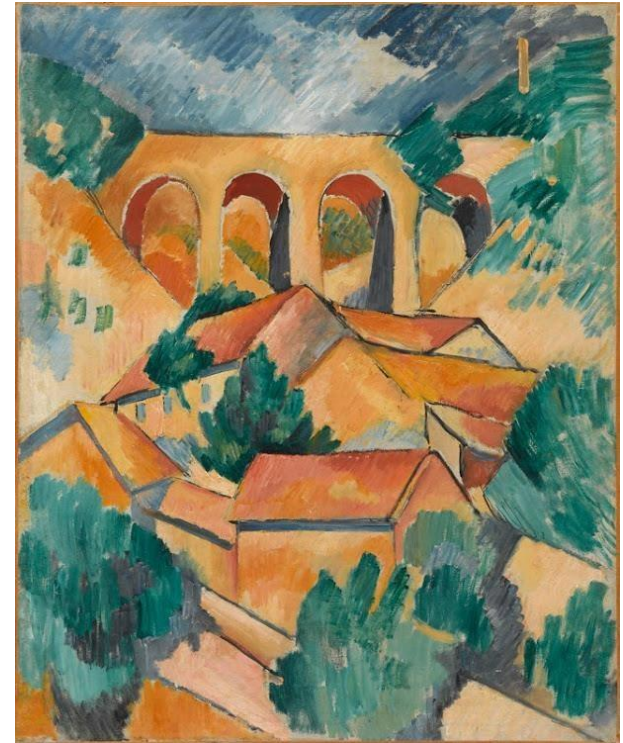
ARTISTAS

Paul CÉZANNE (1839-1906)

Cézanne al comenzar a reducir la naturaleza a **formas geométricas** revela la estructura fundamental de los objetos, se adelantó con ello al **cubismo**.

Bibemus-Quarry, Paul Cézanne, 1900

El viaducto de L'Estaque, Pablo Picasso, 1908

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

ARTISTAS

Paul CÉZANNE (1839-1906)

Bañistas **Paul Cézanne**, 1890-94

EL POST IMPRESIONISMO

La arquitectura pictórica de Cézanne dio la base del arte moderno, desde la geometría platónica de los cubistas a los pintores monócromos.

Las señoritas de Avignon, **Pablo Picasso**, 1907

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

ARTISTAS

Paul GAUGUIN (1848-1903)

Cuatro Bretonas, 1886.

YouTube

EL POST IMPRESIONISMO

Autorretrato con retrato de Bernard, o Los Miserables, 1888.

En sus comienzos se aprecia la influencia de las estampas japonesas, esculturas bretonas y arte primitivo. Destaca el uso audaz de **color puro y la elección simbolista de los temas.**

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL POST IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Paul GAUGUIN (1848-1903)

La visión después del sermón, 1888

- Considerada como una de las primeras obras del **estilo simbolista** en el que empieza a trabajar el artista desde ese momento.
- Un grupo de mujeres bretonas contemplan un hecho sobrenatural, **Jacob lucha contra un ángel**.
- Obra en la que pretende representar, según él mismo señala, la «*simplicidad rústica y supersticiosa*»

Realidad

Imaginación

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL POST IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Paul GAUGUIN (1848-1903)

La visión después del sermón, 1888

- Rehusa manejar la perspectiva tradicional, por lo que consigue un efecto de **figuras planas**.
- El contorno de las figuras empieza a estar muy delimitado (**Cloisonnisme**, inspirado en la realización de esmaltes y de vidrieras, rellenando esos contornos con colores muy vivos).
- Los colores son puros, sin mezclar, que reafirman el efecto de la **planitud**. Predomina el **color rojo**, lo que le da tensión a la obra.
- La pintura carece de profundidad, de volumen, solamente le interesa el **color** y las **sensaciones** que trasmite.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

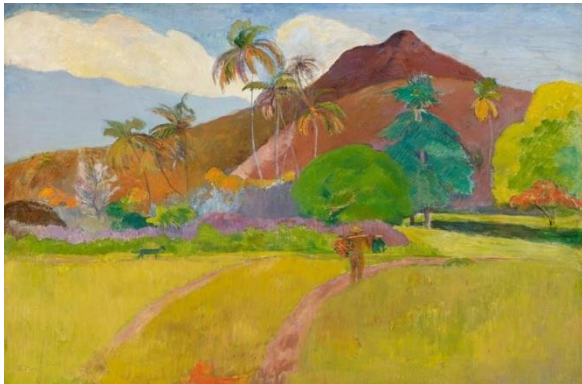
CONTENIDOS

EL POST IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Paul GAUGUIN (1848-1903)

- *Fue un rebelde, un inconformista con la sociedad en la que vivía, eso hizo que tuviera que buscar nuevos horizontes en Tahití, en el Pacífico. Amigo de Van Gogh.*
- *Representa la imagen mítica del artista que **lo deja todo** por la pintura. Acabó alejándose de una sociedad que ni lo acepta ni él acepta.*

Paisaje tahitiano. 1897

No conservó la pincelada suelta de los impresionistas, pero sí su preocupación por el **color como protagonista de la obra**, un color que se muestra **arbitrario**.

Mujeres de Tahití. 1891

Unidad 17: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

ARTISTAS

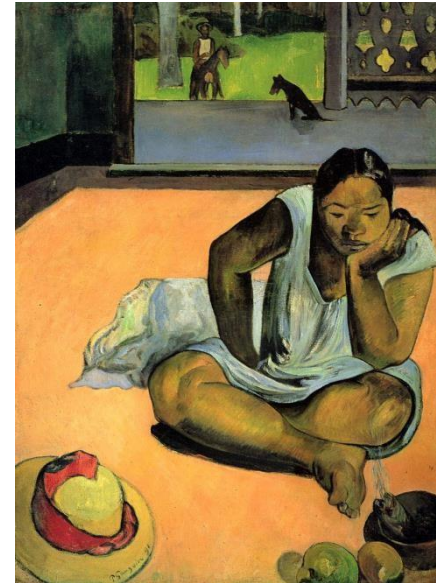
Paul GAUGUIN (1848-1903)

El artista trata de representar su visión de la simplicidad a través de un arte libre que refleja la **belleza primitiva**.

La charla. 1891

EL POST IMPRESIONISMO

La Melancolía, La malhumorada o El silencio (Te Faaturuma). 1891

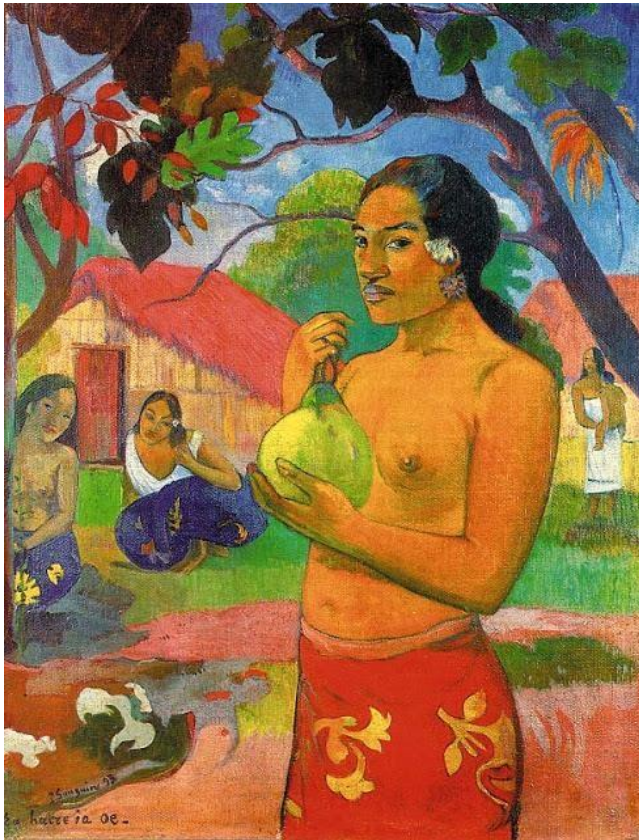
Arearea. 1892

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

ARTISTAS

Paul GAUGUIN (1848-1903)

¿A dónde vas?, *Ea haere ia oe?*. 1893

EL POST IMPRESIONISMO

Somnolencia deliciosa, *Nave Nave Moe*. 1894

Nunca más, *Never more*. 1897

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL POST IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Paul GAUGUIN (1848-1903)

Cuatro aspectos imprescindibles de esta obra:

- *Tema exótico*
- *Color arbitrario y plano (árboles azules, cielo amarillo...), muy diluido con trementina.*
- *Aspecto mate y apagado (peinture à l'essence)*
- *Esta obra sí tiene profundidad (varios planos, mar y horizonte al fondo)*
- *Algunas figuras recuerdan al arte egipcio.*

El mercado "Ta matete". 1888

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL POST IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Paul GAUGUIN (1848-1903)

“No copies la naturaleza literalmente.

El arte es una abstracción.

Deriva el arte a partir de la naturaleza mientras que tu sueñas en presencia de la naturaleza, y piensa más acerca del acto de creación que del resultado”.

Paul Gauguin

El mercado “Ta matete”. 1888

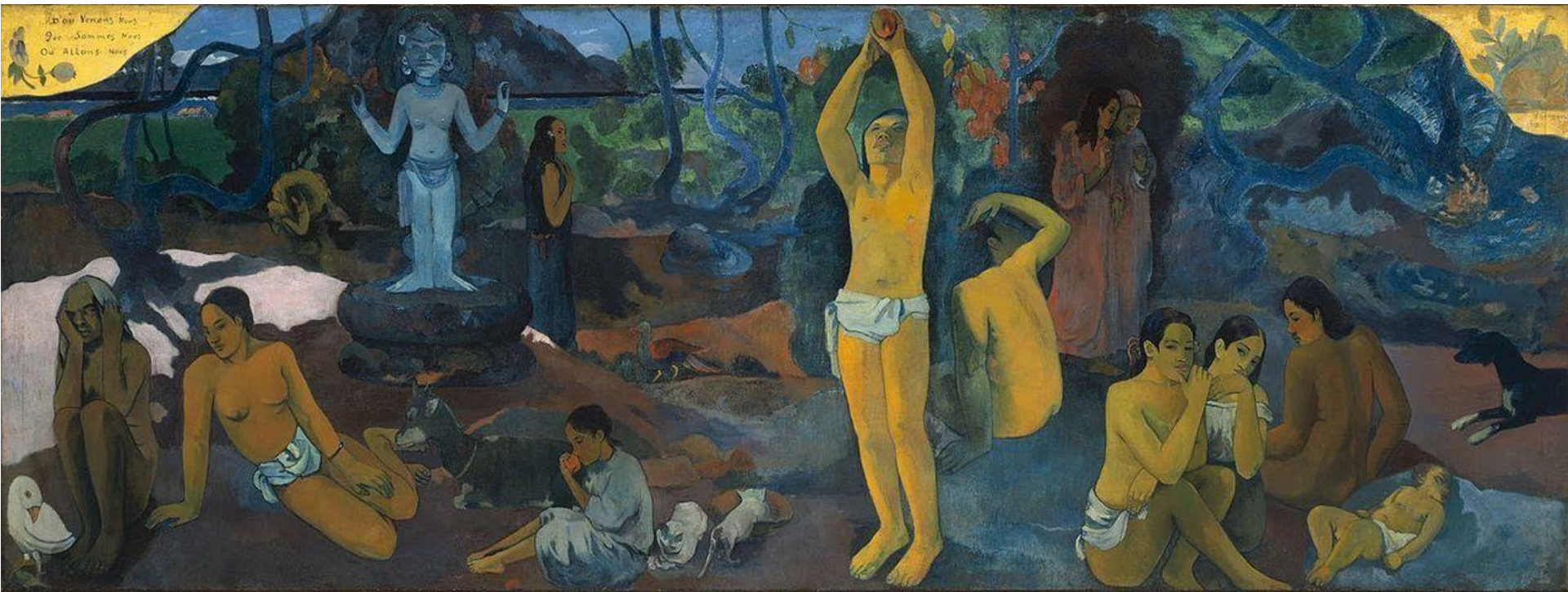
Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL POST IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Paul GAUGUIN (1848-1903)

¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Adónde vamos?. 1897

A partir de una forma de saludo tahitiano, Gauguin establece una reflexión sobre el destino humano, las verdades eternas, los placeres de la vida y la fecundidad.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL POST IMPRESIONISMO

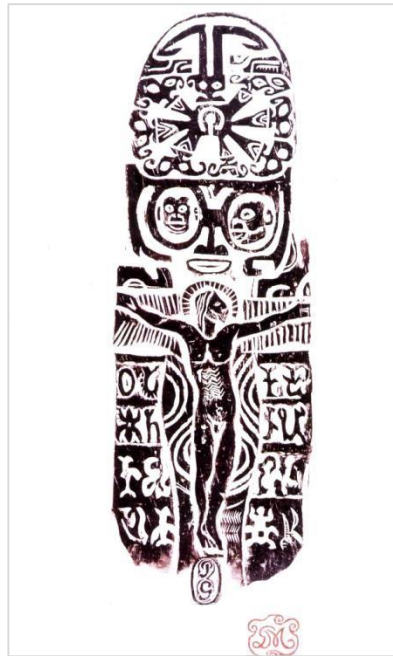
ARTISTAS

Paul GAUGUIN (1848-1903)

Se le considera el pionero en el descubrimiento del arte primitivo y precursor de la **pintura fauvista**.

Oviri (Sauvage), 1894

Oyez Hui Iesu (Cristo en la Cruz) 1896

Día del Señor. Paul Gauguin (1894)

La alegría de vivir. Henri Matisse (1906)

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

ARTISTAS

Vincent VAN GOGH (1853- 1890)

Su carácter extraordinariamente **atormentado** marcará su vida y su obra. Durante toda su vida buscó un **sentido a su existencia**, y pareció encontrarlo en la religión como pastor protestante en una empobrecida comarca minera durante casi dos años (1879-81).

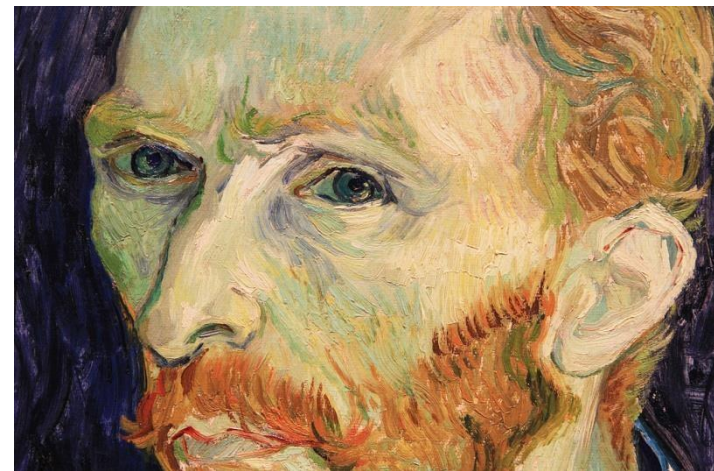
Fotograma de *"El loco del pelo rojo"* (Vicente Minnelli, 1965)

Pintor holandés, considerado el padre y antecesor del **expresionismo** pictórico.

EL POST IMPRESIONISMO

Autorretrato con oreja vendada (1889)

Detalle de autorretrato con paleta (1889)

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL POST IMPRESIONISMO

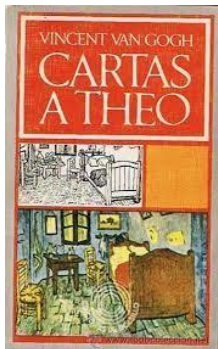
ARTISTAS

Vincent VAN GOGH (1853- 1890)

- Básicamente fue un **pintor autodidacta**, y tras dejar la Iglesia **malvivió de la pintura** y subsistió gracias a la financiación de **su hermano Theo**.

«Habrás vivido siempre pobre por darme de comer, pero yo devolveré el dinero o entregaré el alma»

Fragmento de una de las cientos de cartas a su hermano que conservamos, fechada en enero de 1889.

Retrato de Theo Van Gogh (1887)

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

ARTISTAS

Vincent VAN GOGH (1853- 1890)

- Sufrió varias **crisis y problemas psiquiátricos**, llegando a **cortarse una oreja** (25 de diciembre de 1888) tras una discusión con su gran amigo Gauguin, y más tarde a **suicidarse** con tan sólo treinta y siete años, aunque las últimas investigaciones apuntan a un accidente que no quiso denunciar.

Autorretrato con oreja cortada (1889)

EL POST IMPRESIONISMO

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL POST IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Vincent VAN GOGH (1853- 1890)

Distinguimos varios momentos significativos en su vida.

Primeros trabajos

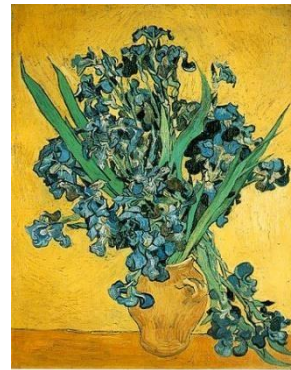
Marchante de arte Religión

Aprendizaje

Etten
La Haya Nuenen
Amberes París

Últimos tiempos: Arlés

Retratos
Gauguin
Crisis

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL POST IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Vincent VAN GOGH (1853- 1890)

Tras abandonar sus estudios, decide marcharse con misionero a una región minera empobrecida.

En ese momento su paleta se componía principalmente de **tonos sombríos** y terrosos. Y su pincelada es rápida y nerviosa.

Los comedores de patatas (1885)

La cabaña (1885)

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

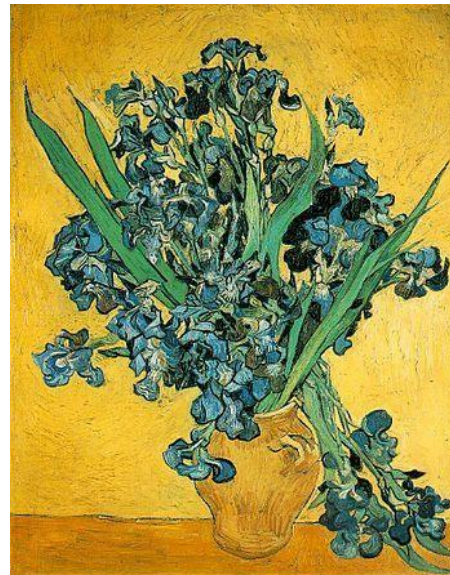
EL POST IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Vincent VAN GOGH (1853- 1890)

Jarro con doce girasoles (1888)

Jarrón con lirios (1889)

Lirios (1889)

- El contacto con **París** afecta a su colorido y a su temática (flores, naturaleza...).
- El **color** es el cauce de sus sentimientos.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL POST IMPRESIONISMO

ARTISTAS

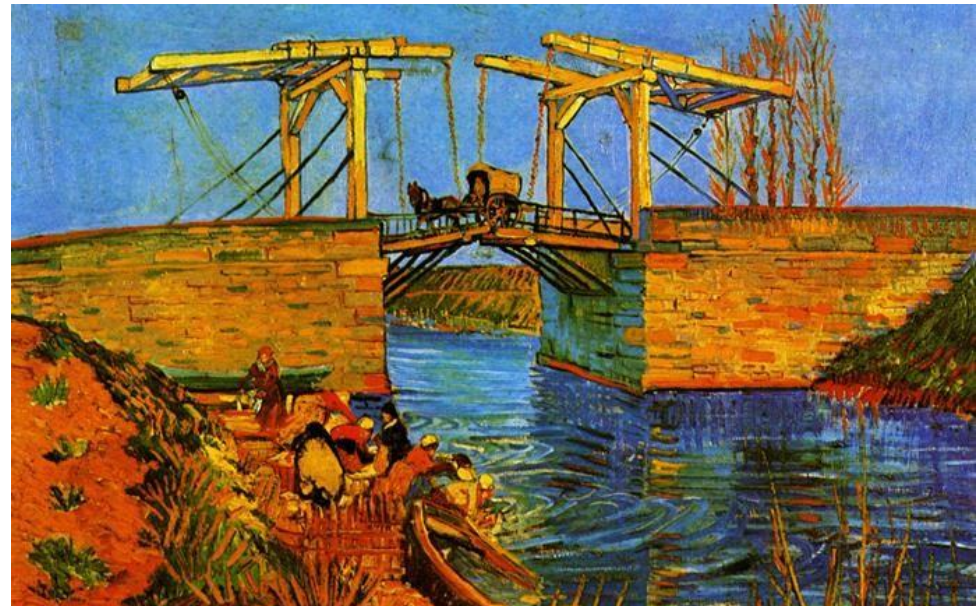
Vincent VAN GOGH (1853- 1890)

La luz y la preferencia por los colores vivos por la que es conocido surgió cuando se trasladó al sur de Francia, en Arlés en 1888.

- Pintó la naturaleza, los campos de trigo, los pantanos, el canal.
- Durante este periodo empezó a utilizar las pinceladas ondulantes y los amarillos, verdes y azules intensos que caracterizan su obra pictórica de los últimos tiempos

Puesta del sol en Montmajour (1888)

Puente De Langlois (1888)

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

ARTISTAS

Vincent VAN GOGH (1853- 1890)

- Destacan la violencia de contraste del color y el empleo de gruesos empastes.
- La **pincelada** se hace más **vigorosa** y la mueve con gran potencia de **manera turbulenta** y con presencia de remolinos.

Campo de trigo con cipreses (1889).

La noche estrellada (1889).

Campos en Cordeville, en Auvers-sur-Oise (1890).

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL POST IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Vincent VAN GOGH (1853- 1890)

“Cuando siento necesidad de religión, salgo de noche y pinto las estrellas”.

Obra **pintada desde su habitación en el Sanatorio de San Remí**, donde fue ingresado tras cortarse la oreja en 1888.

La noche estrellada (1889).

CONTENIDOS

EL POST IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Vincent VAN GOGH (1853- 1890)

- **Contraste** entre formas rectas del pueblo muy empequeñecido y la profusión de curvas y contra-curvas del cielo y la vegetación.
- Las **espirales** de color acentúan la agitación.
- **Contornos** muy marcados con líneas oscuras.
- Una resplandeciente banda aumenta contraste entre espacio terrenal y celestial.
- Las estrellas y la luna representadas por torbellinos amarillos rodeadas de pinceladas blancas en dinámica relación con cielo azul.
- Pinceladas enérgicas, sinuosas y cargadas de color puro que contrastan de modo violento.
- Cipreses flamígeros dan verticalidad que equilibra horizontalidad de cielo.

La noche estrellada
(1889).

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL POST IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Vincent VAN GOGH (1853- 1890)

- Las **grandes espirales** y **remolinos** intensificaban la **sensación de dramatismo** en sus obras.

- Su pintura evoluciona hacia lo que será totalmente característico en su pintura: la **exaltación del color**, que se convierte en vehículo de transmisión de sentimientos y emociones. A través del color el artista se expresa con una pincelada continua, fuerte y agresiva, aplicando un color abundante y pastoso. Sus problemas psíquicos hacen que su pintura sea cada vez más exaltada, reflejo de su atormentada vida interior.

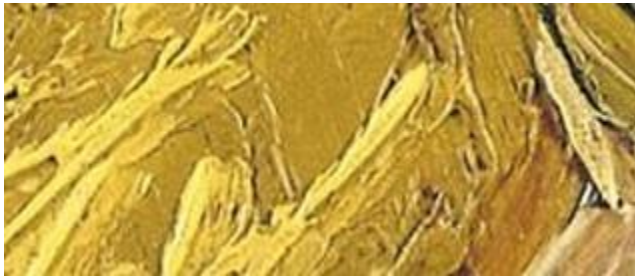
Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL POST IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Vincent VAN GOGH (1853- 1890)

- Su **pincelada** también es **expresiva, dinámica y sinuosa, cargada** de pintura creando prácticamente **relieves**. Incluso utiliza el **mástil** del pincel.

Campo de trigo con cuervos (julio 1890)

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

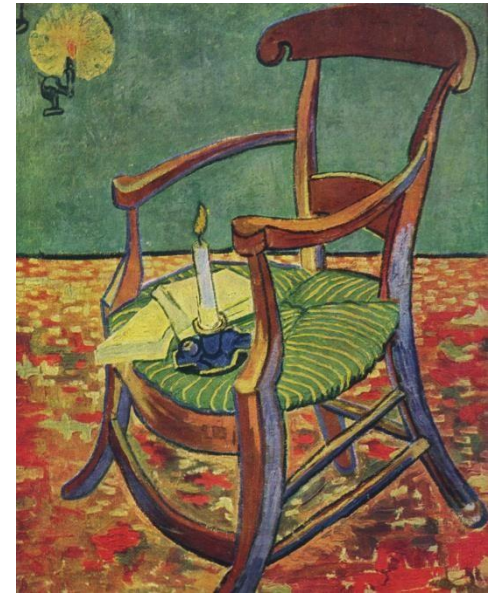
EL POST IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Vincent VAN GOGH (1853- 1890)

Su vida atormentada va a reflejarse en su pintura:

- **Pinceladas** cortas, **vibrantes** y sinuosas que en su última etapa llegan a ser llameantes (cipreses que se retuercen como llamas).
- Fatura empastada.
- El **color** es fundamental en su pintura. Violencia en los colores. Yuxtaposición y superposición de colores puros, sin mezclar.
- En la obra de Vincent los objetos adquieren un **valor simbólico** cada vez más acentuado (cipreses, girasoles... etc.). En la etapa de Arlés, predominan las sillas desocupadas, los objetos abandonados, las habitaciones vacías... probablemente un símbolo de su soledad y de la búsqueda de un ideal imposible como lo demuestra el fracaso de su intento de formar una colonia de artistas.

La Silla de Gauguin, 1888

Zapatos, 1888

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

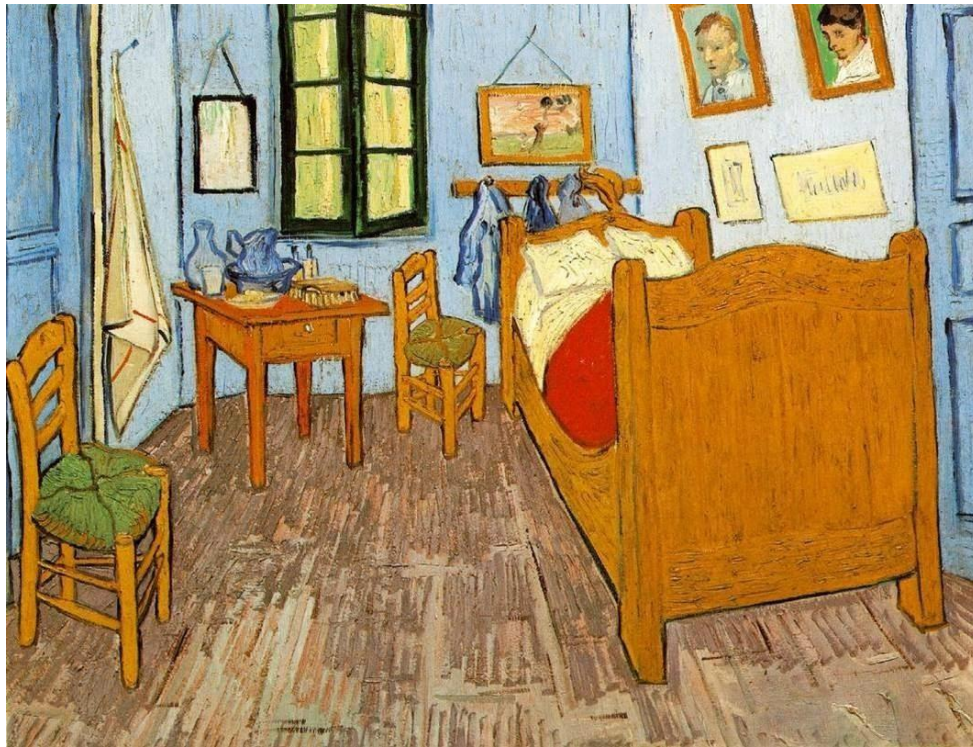
CONTENIDOS

ARTISTAS

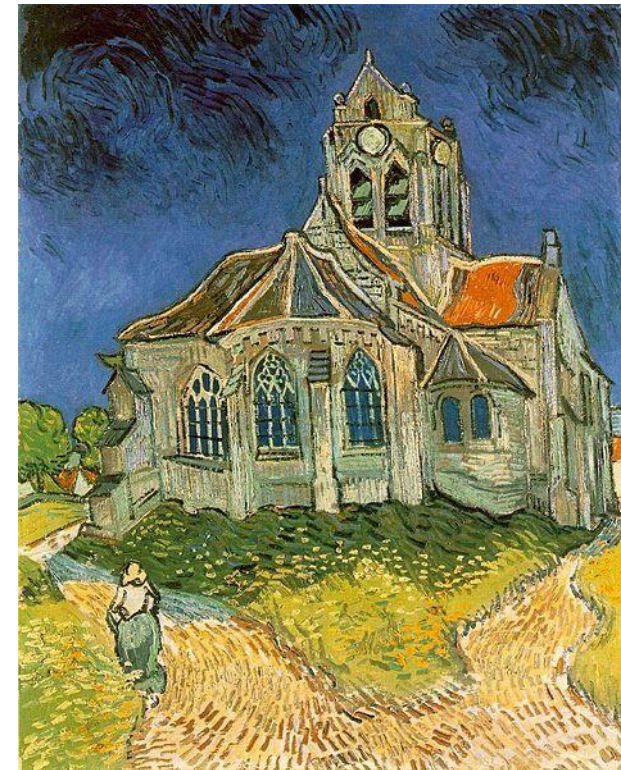
Vincent VAN GOGH (1853- 1890)

EL POST IMPRESIONISMO

Van Gogh concebía la **pintura** como un **vehículo de expresión personal**. Se expresa y se libera a través de la pintura, el tema es a menudo él mismo, su propio mundo interior. Sus obras **reflejaban su estado de ánimo**.

Dormitorio en Arlés (1888)

Abadía de Auvergne sur Oise (1889)

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

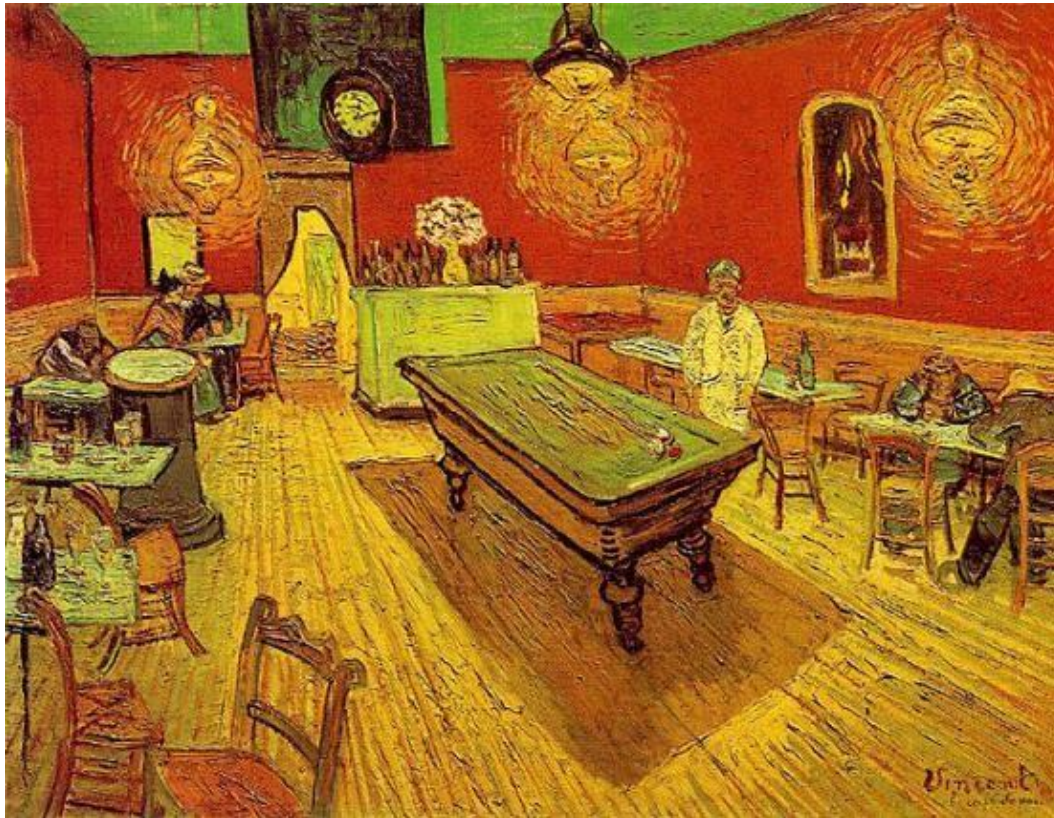
CONTENIDOS

EL POST IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Vincent VAN GOGH (1853- 1890)

Las perturbaciones que sufre se reflejan con una expresividad agria y trágica.

Van Gogh. *El Café de noche* (1888)

Terraza del café Place du Forum por la noche, 1888.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

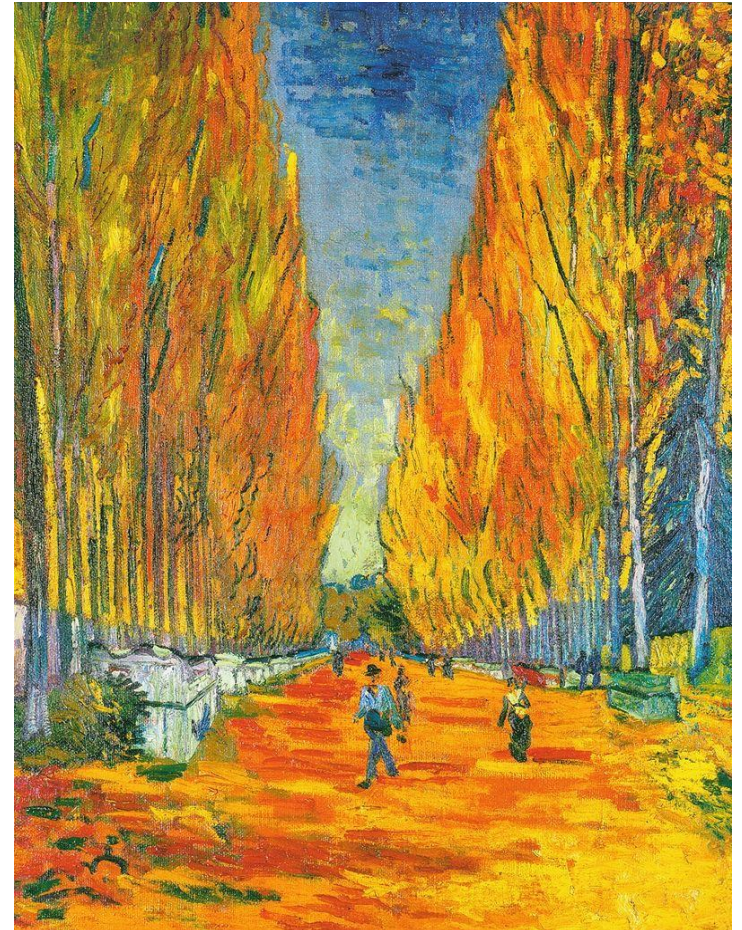
ARTISTAS

Vincent VAN GOGH (1853- 1890)

EL POST IMPRESIONISMO

Estancia de Gauguin en Arlés

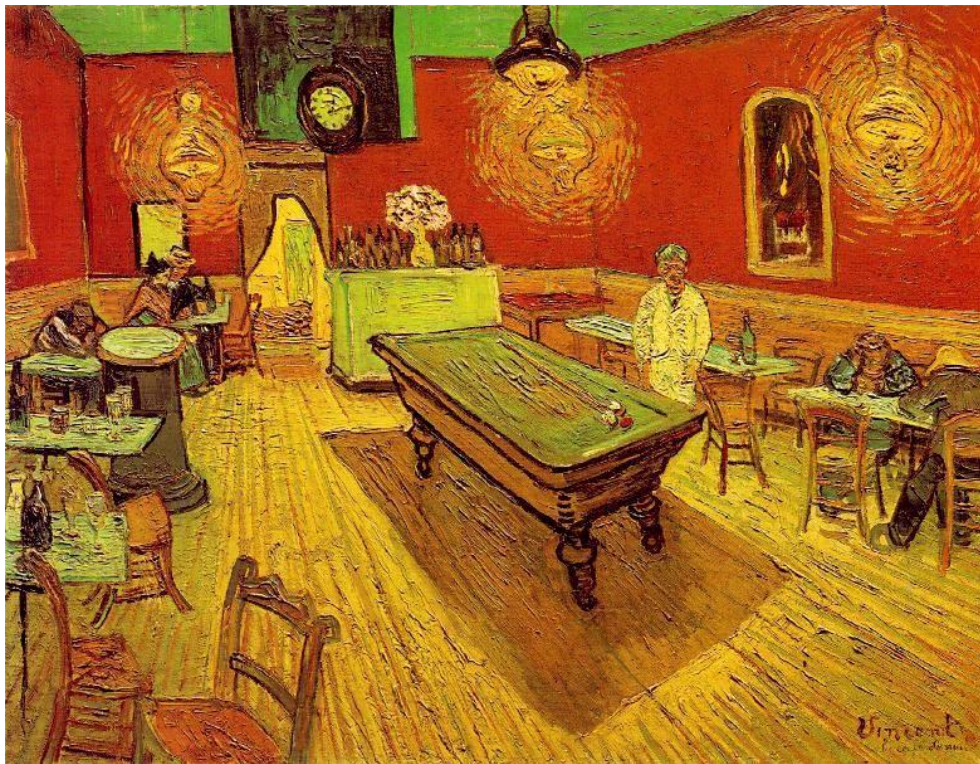

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

ARTISTAS

Vincent VAN GOGH (1853- 1890)

Van Gogh. *El Café de noche* (1888)

EL POST IMPRESIONISMO

Estancia de Gauguin en Arlés

Gauguin. *Café de noche en Arlés, (Mme Ginoux)* (1888)

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL POST IMPRESIONISMO

ARTISTAS

PINTURAS

Vincent VAN GOGH (1853- 1890)

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

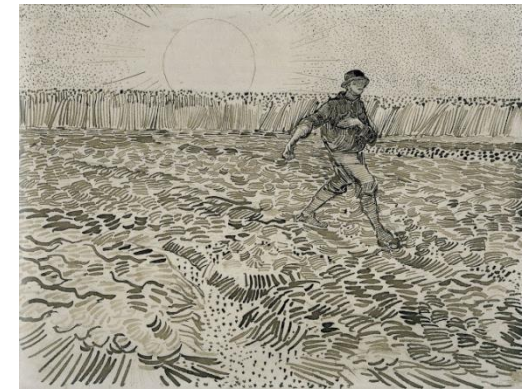
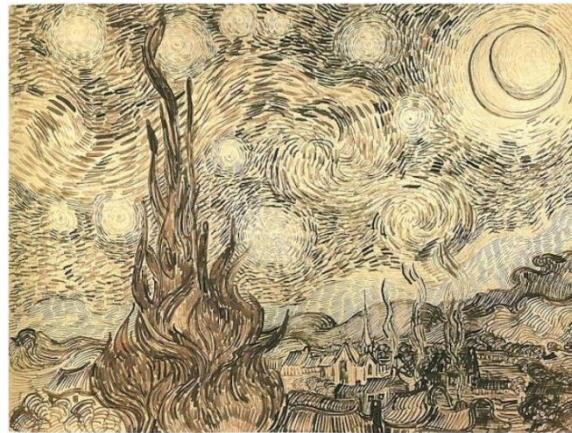
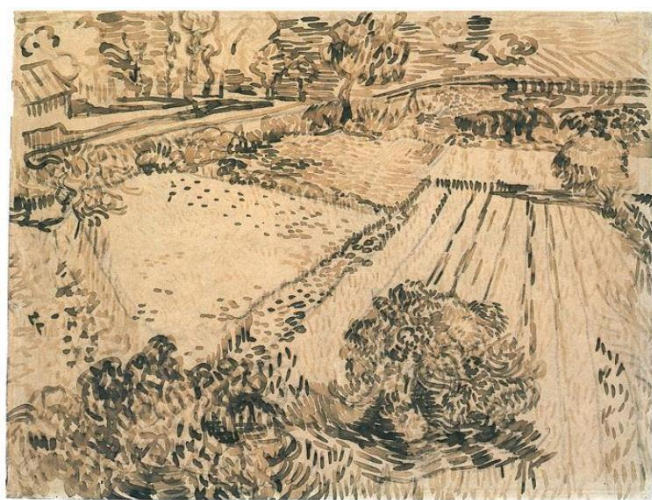
CONTENIDOS

EL POST IMPRESIONISMO

ARTISTAS

DIBUJOS

Vincent VAN GOGH (1853- 1890)

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

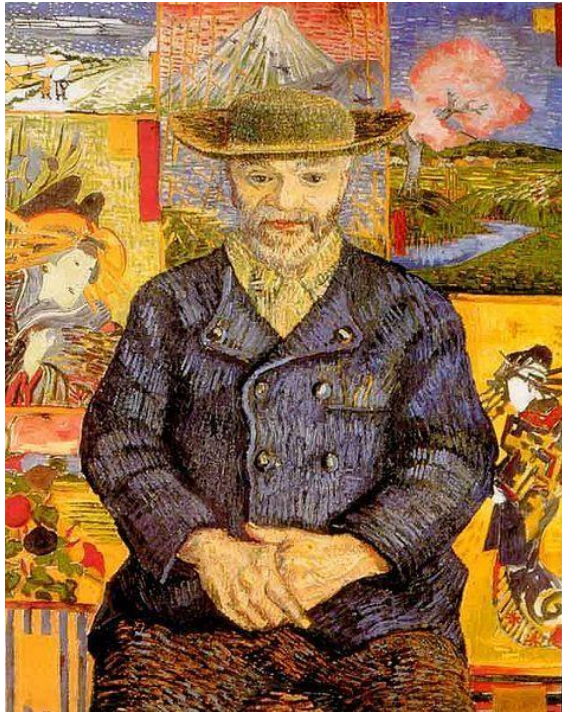
EL POST IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Vincent VAN GOGH (1853- 1890)

“Lo que me apasiona mucho más que todo el resto de mi oficio es el retrato, el retrato moderno. Lo busco en colores, y seguramente no soy el único que lo busca. Me gustaría ser capaz de hacerlo, me gustaría pintar retratos que aparecieran después de un siglo y poblaran la vida como apariciones”.

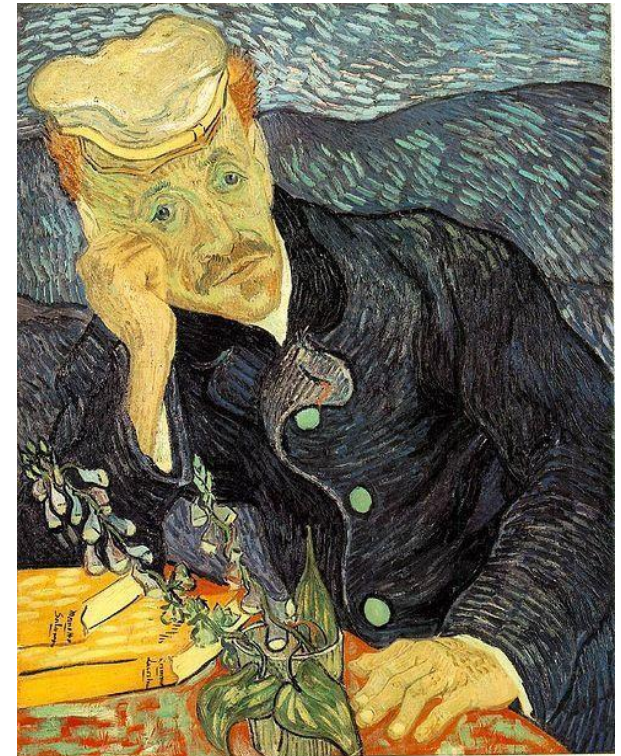
VAN GOGH

Retrato de Pere Tanguy, 1887

“Retrato del cartero Joseph Roulin”,
1888

Retrato del Dr. Gachet,
1890

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

ARTISTAS

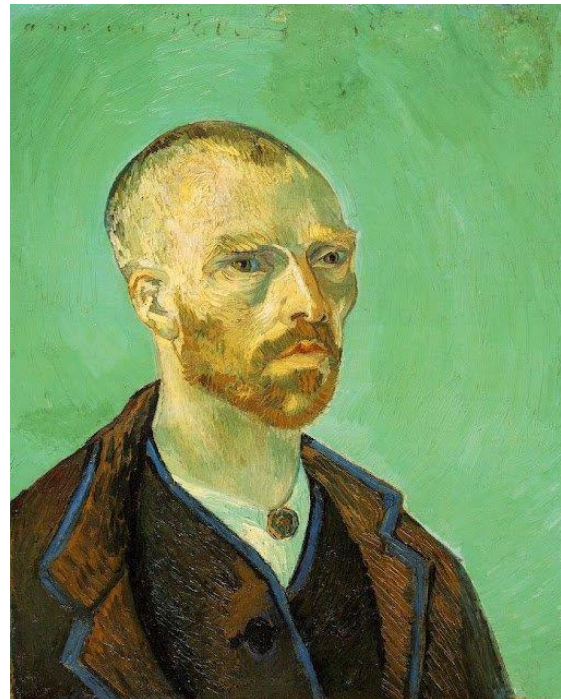
Vincent VAN GOGH (1853- 1890)

EL POST IMPRESIONISMO

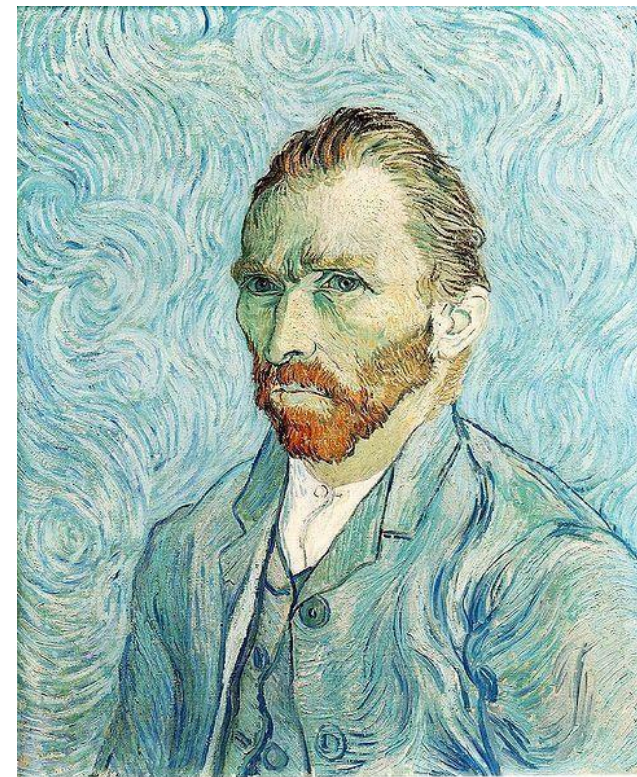
AUTORRETRATOS

Autorretrato con sombrero de paja, 1887

Autorretrato dedicado a Paul Gauguin, 1888

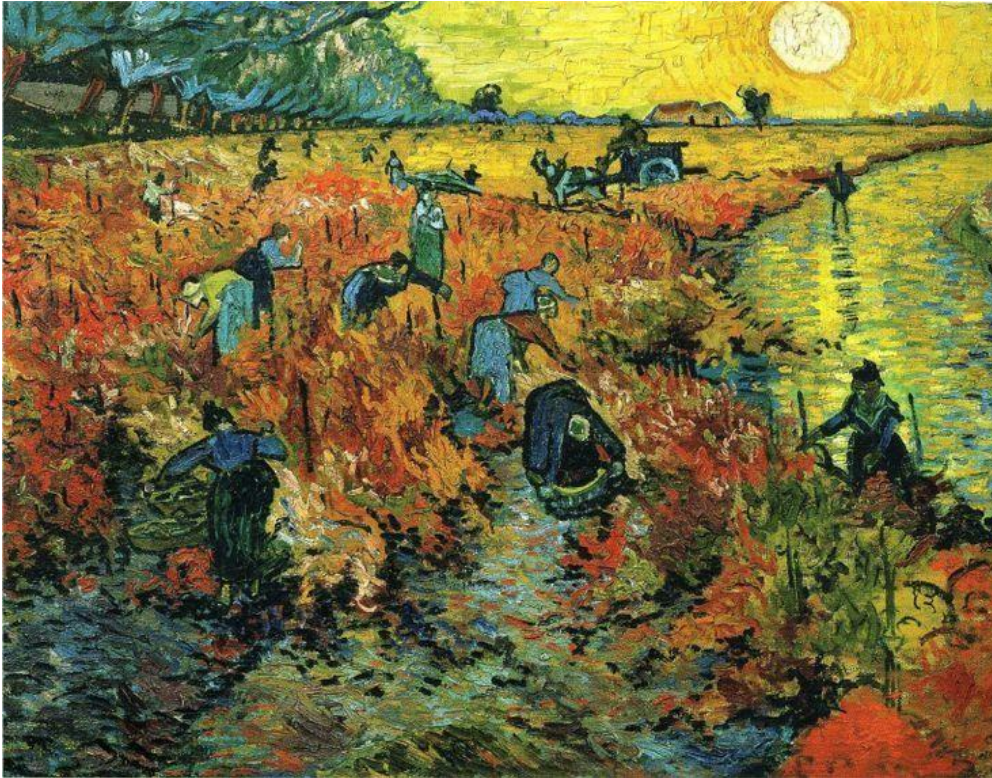
Autorretrato, 1889

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

ARTISTAS

Vincent VAN GOGH (1853- 1890)

"El viñedo rojo", 1880

Única obra de Van Gogh vendida en vida. La obra se exhibió por primera vez en la exposición anual de Los XX, en 1890 en Bruselas, y fue vendido por 400 francos (710 € actuales) a **Anna Boch**, pintora impresionista, miembro del grupo de Los XX y coleccionista de arte de Bélgica.

EL POST IMPRESIONISMO

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

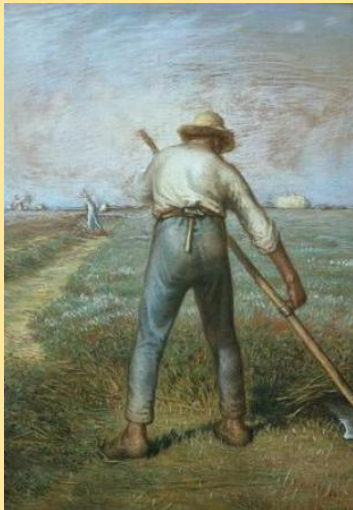
EL POST IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Vincent VAN GOGH (1853- 1890)

- Usa **colores puros de manera arbitraria** (bicromía azul-amarillo). Cada color que introduce en sus cuadros le ayuda a transmitir un **sentimiento**.

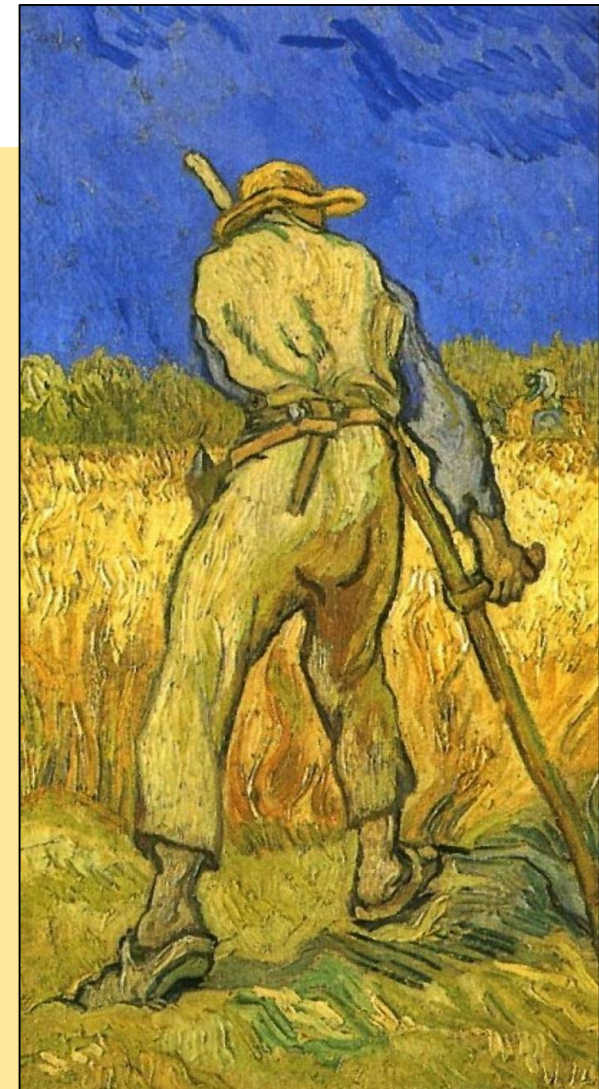
«Porque no quiero reproducir exactamente lo que tengo delante de los ojos, sino que me sirvo arbitrariamente del color para expresarme con más fuerza»

El Segador, Jean François Millet

- Representa la dureza de las labores del campo, pero como escena de la vida cotidiana, no denuncia social.
- Su pincelada es enérgica, empastada, alargada...

El segador, (1889)

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

ARTISTAS

Vincent VAN GOGH (1853- 1890)

EL POST IMPRESIONISMO

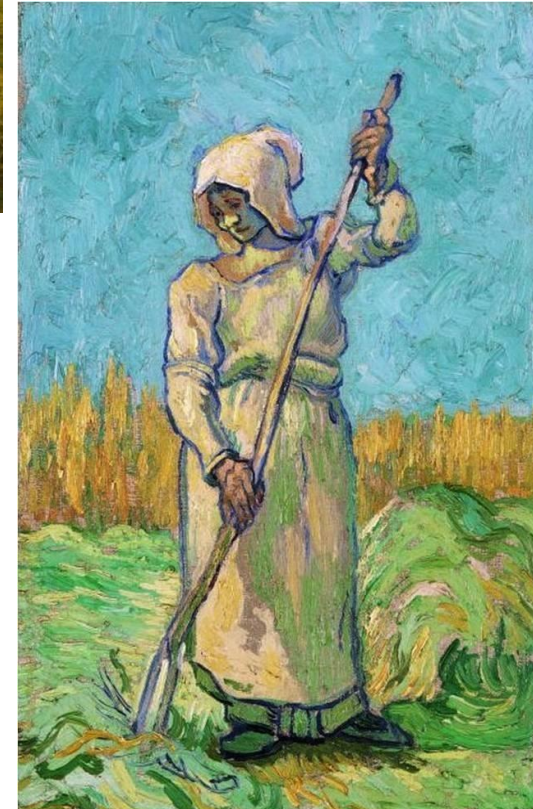
Evocando a Millet

MILLET: "Joven campesina"

"El atardecer", 1889

"Campesina rastrillando", 1889

"La Veillée", Millet

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL POST IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Evocando a Millet

Vincent VAN GOGH (1853- 1890)

VAN GOGH: "El sembrador", 1888

MILLET: "Las espigadoras", 1857

VAN GOGH: "Dos campesinas cavando sobre el campo nevado", 1890

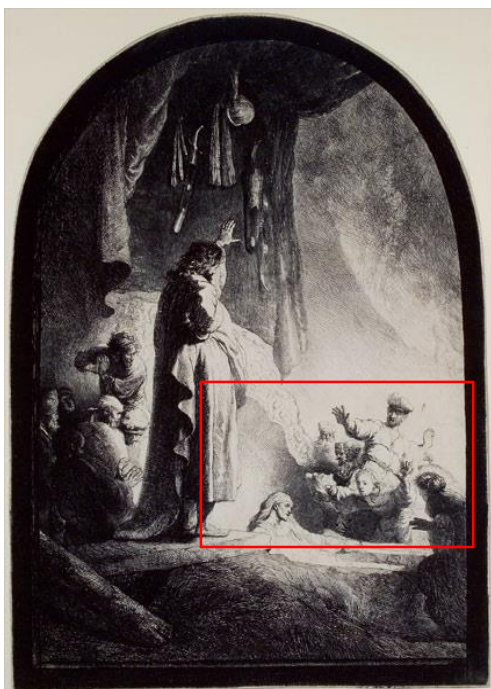
MILLET: "El sembrador", 1850

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

ARTISTAS

Vincent VAN GOGH (1853- 1890)

Rembrandt: "Resurrección de Lázaro", 1632

EL POST IMPRESIONISMO

Evocando a Rembrandt

"Resurrección de Lázaro, (inspirado en Rembrandt), 1889

En Sant Remy, volvió a tener la necesidad de copiar a pintores que admiraba, por lo que pidió a su hermano Theo que le enviase láminas de reproducciones, a partir de las que él interpretaba el color a su manera. Exploró temas religiosos como *La Piedad* (Delacroix), donde pintó a Cristo con el cabello y la barba de color rojo y *La resurrección de Lázaro* (Rembrandt).

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

ARTISTAS

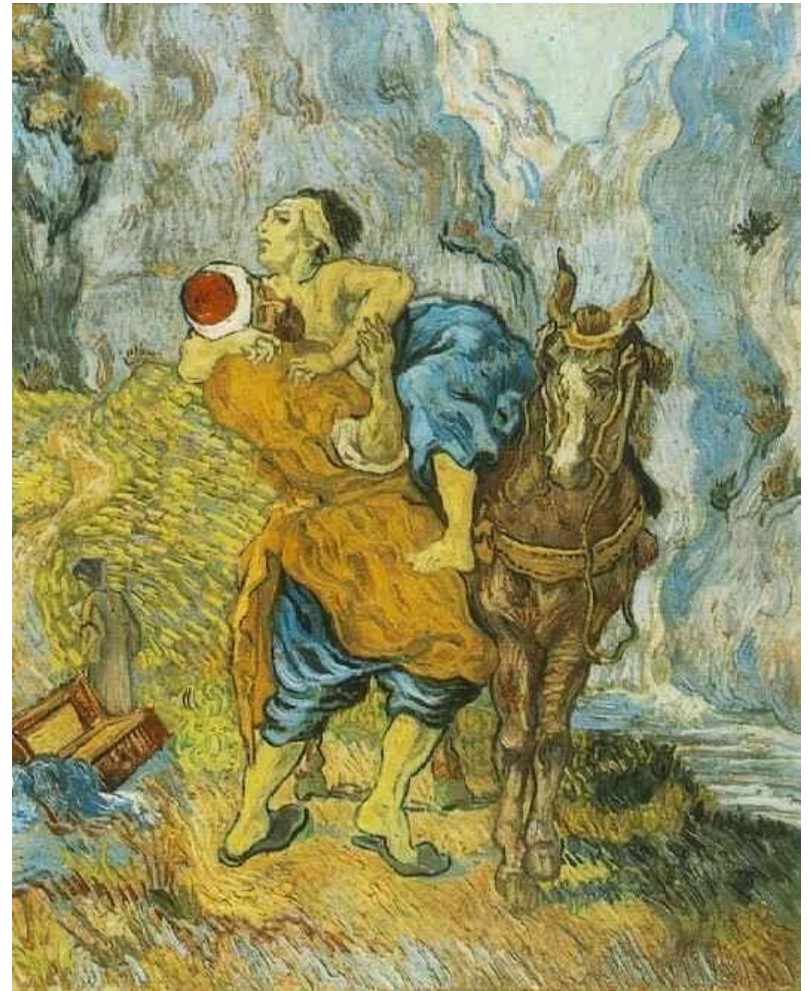
Vincent VAN GOGH (1853- 1890)

DELACROIX: *"Buen Samaritano"*, 1850

EL POST IMPRESIONISMO

Evocando a Delacroix

"El buen samaritano" (inspirado por Delacroix), 1890

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

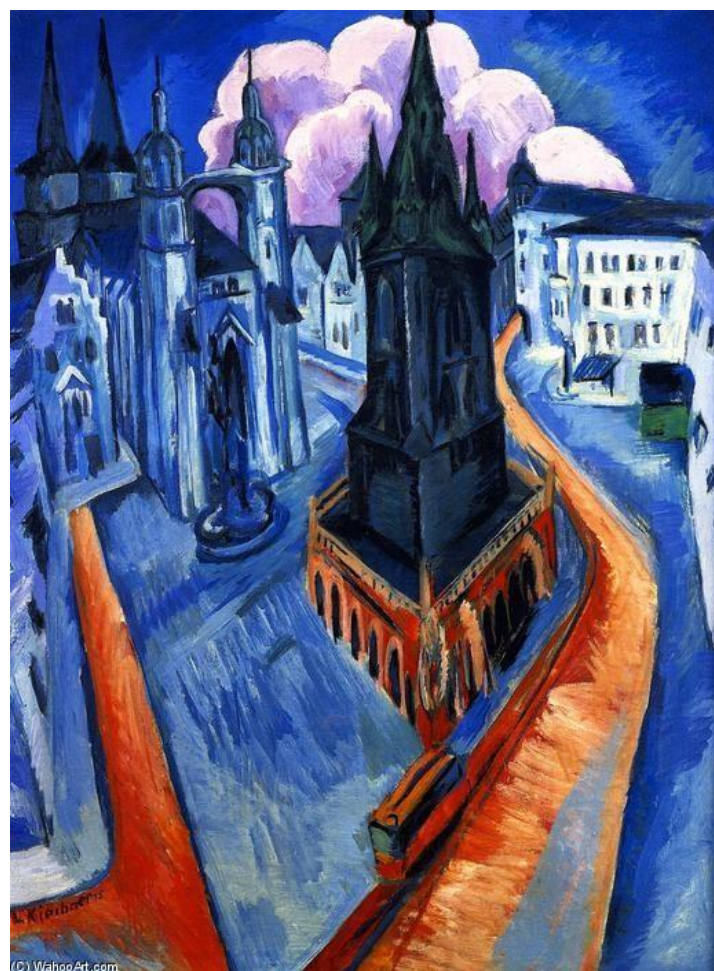
CONTENIDOS

EL POST IMPRESIONISMO

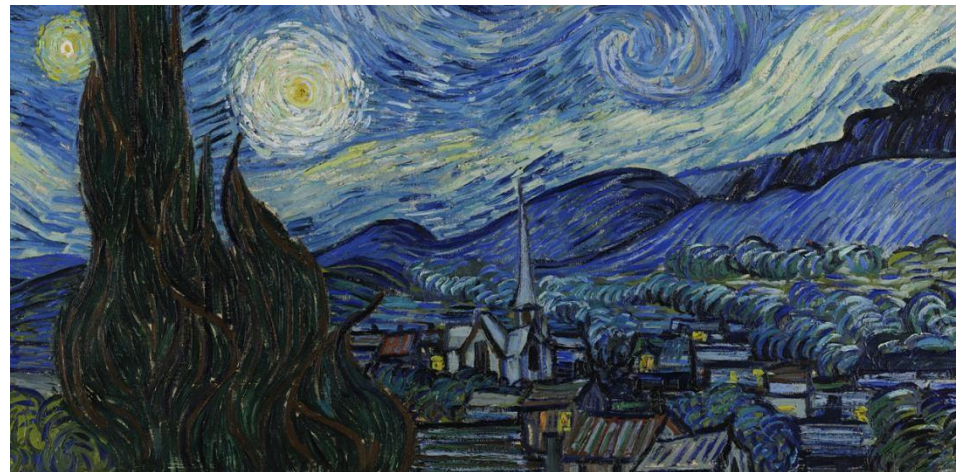
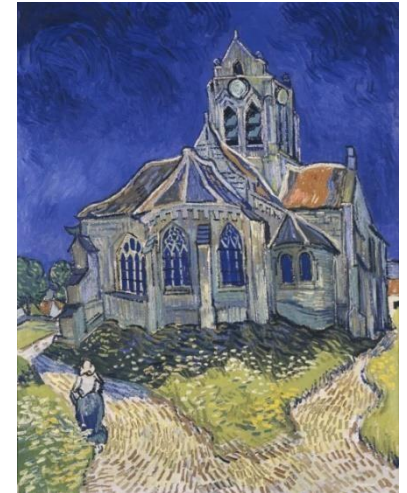
ARTISTAS

Vincent VAN GOGH (1853- 1890)

Se le considera el precursor del **expresionismo pictórico**.

*La torre roja en Halle,
Kirchner (1913)*

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL POST IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Henry de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)

- Aunque de origen aristocrático se dedicará a la pintura y será el pintor más popular de la noche parisina.
- Pintará **ambientes interiores**: el circo, los cafés, los cabarets, los prostíbulos...

En el Molin Rouge, 1892

En el Moulin de la Galette, 1889

También recoge la forma íntima de **mirar** los modelos, de soslayo, y el tipo de **iluminación** de abajo como en los escenarios.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL POST IMPRESIONISMO

ARTISTAS

Henry de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)

Admirador de Degas, que refleja en su interés por el movimiento, por la perspectiva japonesa y por los trazos negros que confieren solidez y dramatismo a la escena.

Edgar Degas. *Cafe-Concert*, 1876/1877.

Baile en el Molin Rouge, 1890

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

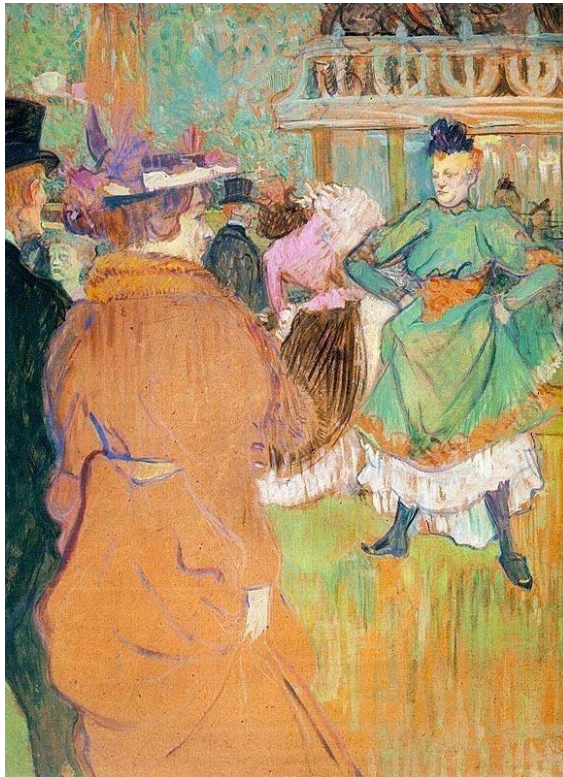
CONTENIDOS

ARTISTAS

Henry de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)

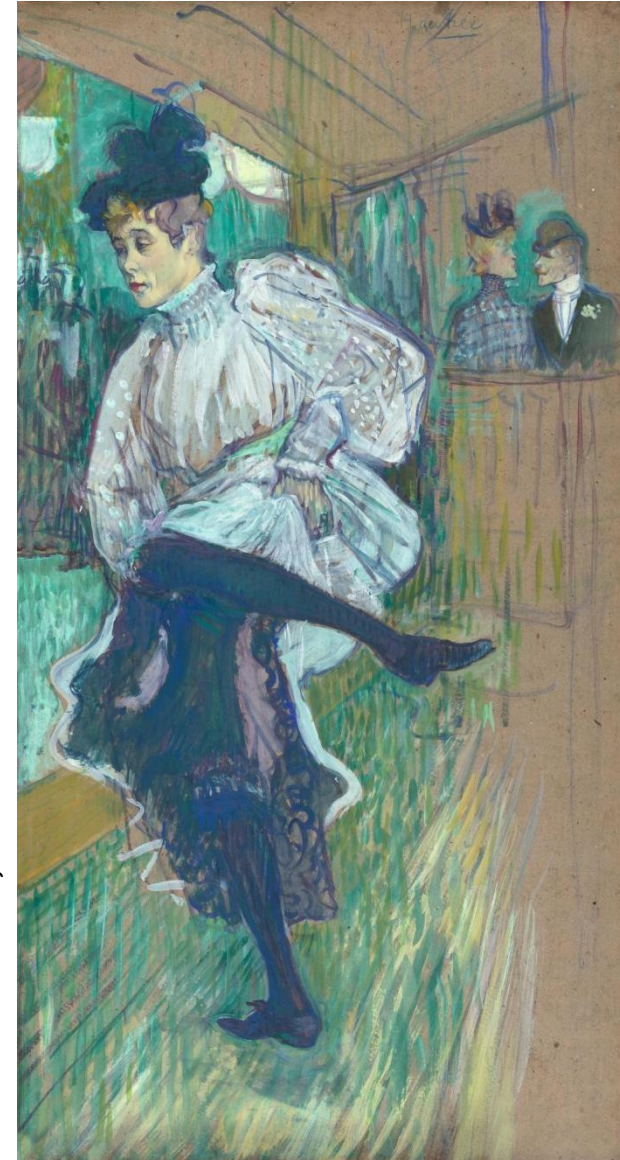
Representa los **espacios ambientales** con pocos y rápidos trazos, perspectivas sorprendentes, captando el **movimiento**.

Aprovecha el tono marrón del papel como parte del dibujo.

El comienzo de la cuadrilla en el Moulin Rouge, 1892

EL POST IMPRESIONISMO

Jane Avril bailando, 1892

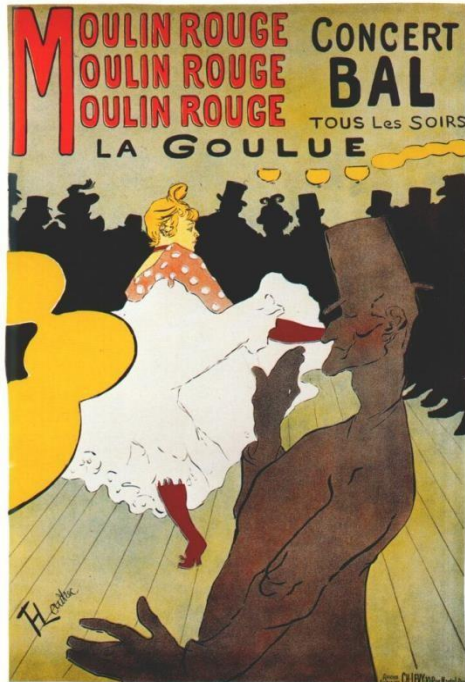
Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

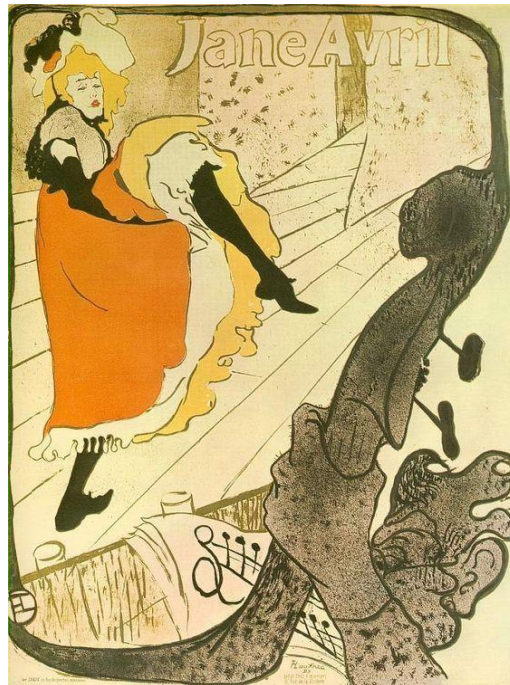
ARTISTAS

Henry de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)

Fue el precursor del **cartelismo publicitario**, en litografía, con líneas muy simples y grandes zonas de color plano.

Moulin rouge - La Goulue , 1891

Jane Avril baila en los Jardines de Paris, 1892

EL POST IMPRESIONISMO

Aristide Bruant en el cabaret, 1892

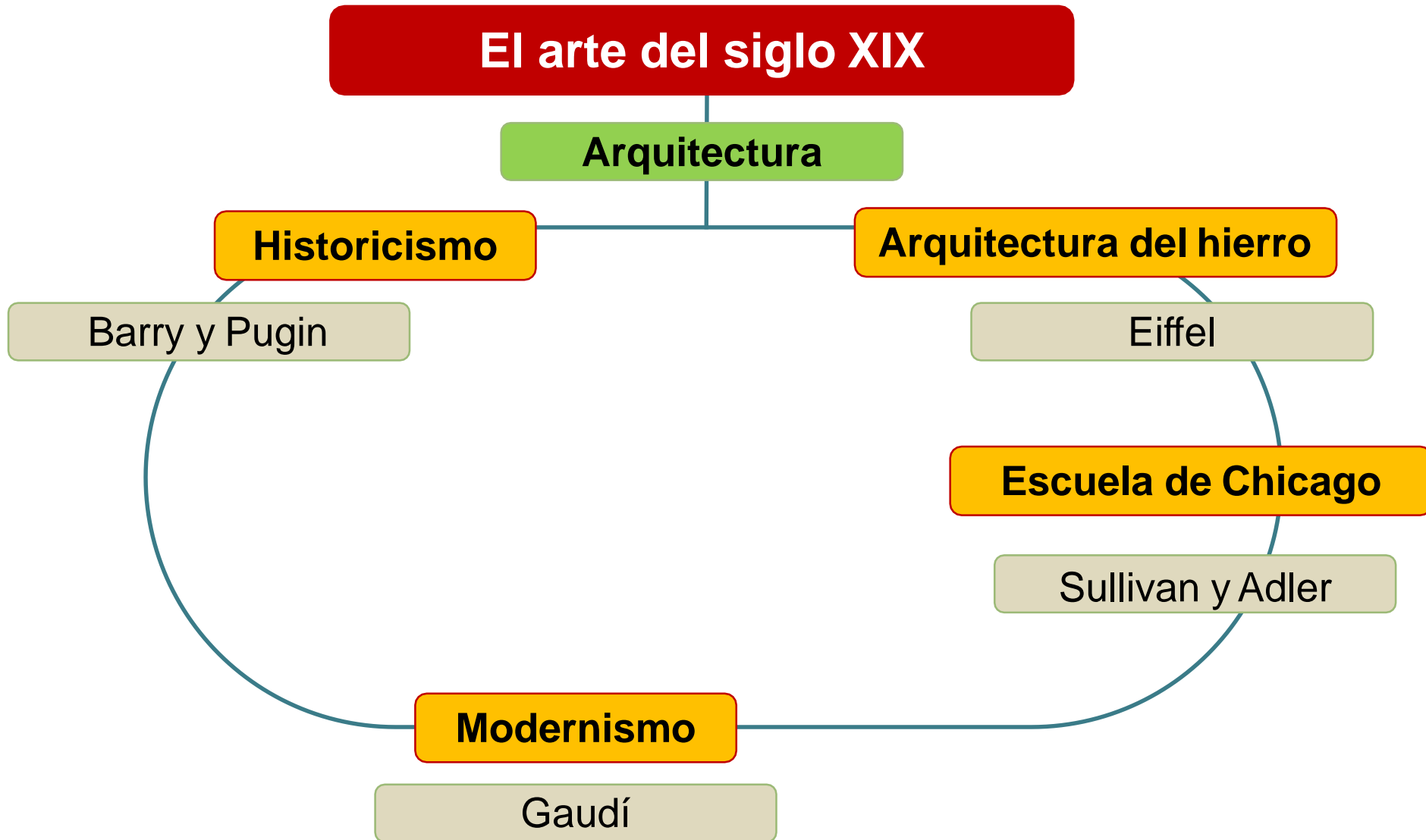
Investigación:

Busca el significado de los siguientes términos o conceptos:

ACUARELA	ACADEMICISMO	REALISMO
LO SUBLIME	ESTILO TROVADOR	PINTURA DE HISTORIA
ESCUELA DE BARBIZON	JAPONISMO	SALÓN DE LOS RECHAZADOS
SIMBOLISMO	NABIS	SECESIONISTAS

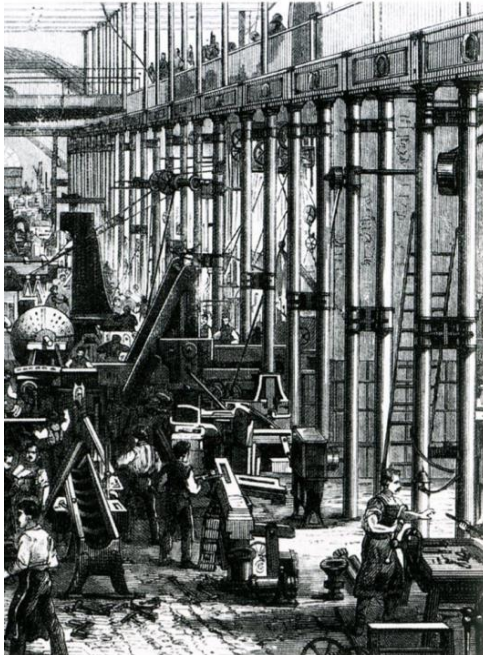
La arquitectura del siglo XIX

MAPA WEB

CONTEXTO HISTÓRICO

- Hacia **1870** se produce la llamada **SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL**, caracterizada por la utilización de **nuevas fuentes de energía** (petróleo y electricidad) y la invención de **nuevas máquinas** (motor de explosión, de combustión, motores eléctricos...) que cambian radicalmente el sistema productivo multiplicando el volumen de la producción, su calidad, y dando cabida a **nuevos materiales** (acero, zinc, aluminio...). Los artistas se valdrán de estas novedades y los introducirán en las obras, sobre todo en la **arquitectura** donde los avances técnicos tendrán una mayor aceptación por influencia de la **ingeniería**.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

PRIMER TERCIO DEL SIGLO XIX

CONTEXTO HISTÓRICO

- Durante este periodo el desarrollo de los **transportes** permitió la integración de los mercados hasta entonces muy desconectados y una nueva **GLOBALIZACIÓN** con una sociedad industrial **más abierta e intercomunicada**, que impulsó el **comercio** internacional y las **migraciones** generalizadas de personas hacia las ciudades.

Benz Patent-Motorwagen, el primer automóvil, 1885

- El desarrollo del **CAPITALISMO** monopolista en la segunda mitad del siglo XIX se produjo en el marco de un nuevo ciclo de expansión general, surgiendo **nuevas potencias** como Alemania, Estados Unidos y Japón.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

CONTEXTO HISTÓRICO

- La tradicional "**arquitectura-arte**" basada en materiales pétreos (mármol, ladrillo, sillares...) dejó paso a un nuevo tipo de "**ARQUITECTURA-INGENIERÍA**" basada en los nuevos materiales (hierro, acero, vidrio, cemento armado...).

PRIMER TERCIO DEL SIGLO XIX

- Las ciudades crecieron de manera espectacular, planteando **graves problemas** de hacinamiento, higiene, miseria, falta de viviendas y de infraestructura. Así el **URBANISMO** responde a los nuevos retos de producción.

Academia de arquitectura de Berlín (La Bauakademie) de F. Schinkel. (*estilo fabril*) Cuadro de E. Gärtner.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

La arquitectura del hierro

NUEVOS MATERIALES

La arquitectura se benefició de los nuevos procesos industriales, valorando la **TÉCNICA** como eje central del **NUEVO PROGRESO**.

- La **Revolución Industrial** aportó nuevos materiales para dar respuesta a las grandes necesidades de construcción.

HIERRO

Mejora en calidad y se abaratan costes, por lo que adquiere un **nuevo valor estético** que aumenta la demanda.

- Varios procesos técnicos hacen que el hierro aumente en ductilidad y maleabilidad, incorporándose a las construcciones (laminado, perfiles en **forma de T , H o U, planchas** o el propio **acero**).

Estación de Mediodía (Madrid), Inaugurada en 1892.

Puente de la Noche (París), 1831 y 1836

- Se construyen nuevas obras de construcción como estaciones, fábricas, puentes, salas de exposiciones, mercados ...

CONTENIDOS

La arquitectura del hierro

NUEVOS MATERIALES

HIERRO

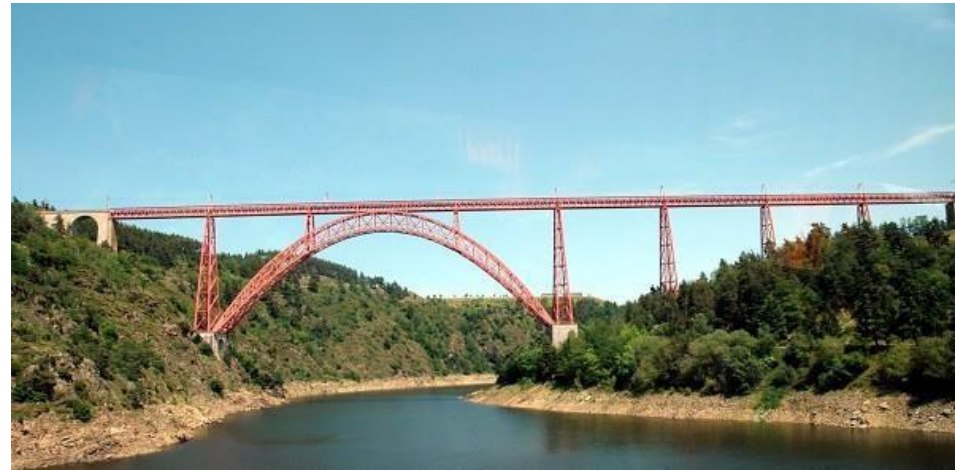
- El desarrollo industrial produce una creciente diversificación de las tareas y actividades que se desarrollan en las ciudades.
- Así se añaden **nuevos edificios** de **estilo fabril** como estaciones de ferrocarril, fábricas, puentes de hierro, salas de exposiciones, mercados...

Estación de Gare Du Nord (París), 1831 y 1836

Fábrica de chocolates Menier (*Jules Saulnier*)
1871-72.

Viaducto del Garabit
(Compañía de Eiffel), 1884-1886

NUEVOS MATERIALES

HIERRO

Con estos nuevos materiales también surgirán **nuevas técnicas constructivas**, como el:

- ***Moldeado.***
- ***Remachado.***
- ***Soldado.***
- ***Prefabricación y***
- ***Ensamblaje de elementos a pie de obra.***

Detalle Fuente Wallace, 1872.

Detalle del Pasaje Dardo Rocha, La Plata.

Detalle de una marquesina del Metro de París.

NUEVOS MATERIALES

HIERRO

Los nuevos materiales se combinarán de formas diferentes con los antiguos:

HIERRO VISTO

Puentes, viaductos...

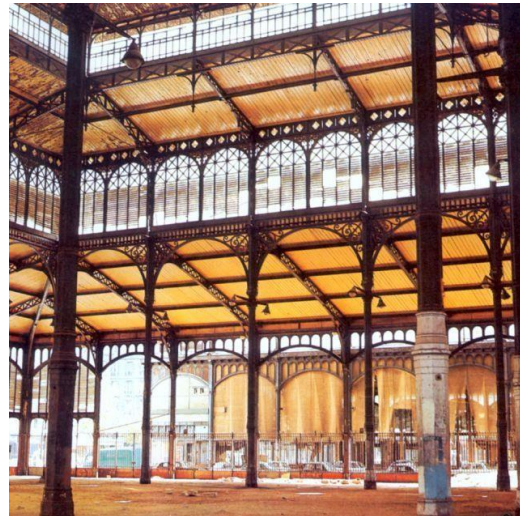

Puente de Coalbrookdale (Gran Bretaña)
primer puente de hierro.

HIERRO CON CRISTAL

Estaciones, invernaderos,
pabellones, mercados...

HIERRO CON CRISTAL Y LADRILLO

Museos, estaciones,
bibliotecas, almacenes....

NUEVOS MATERIALES

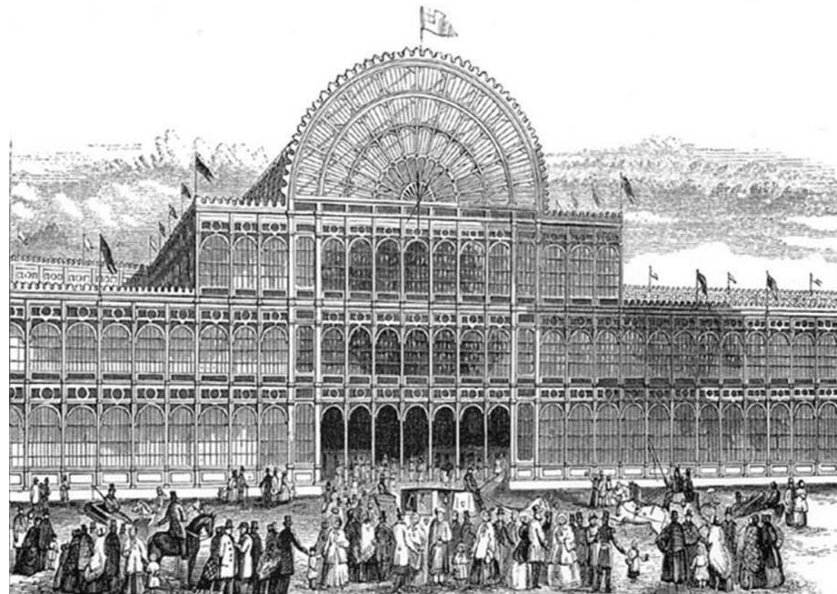
VIDRIO

Se dispone de grandes placas que se combinan con estructuras metálicas que a modo de esqueleto sustenta todo el peso.

La fachada se libera de su función portante y se convierte en un **MURO-CORTINA** (*curtain-wall*).

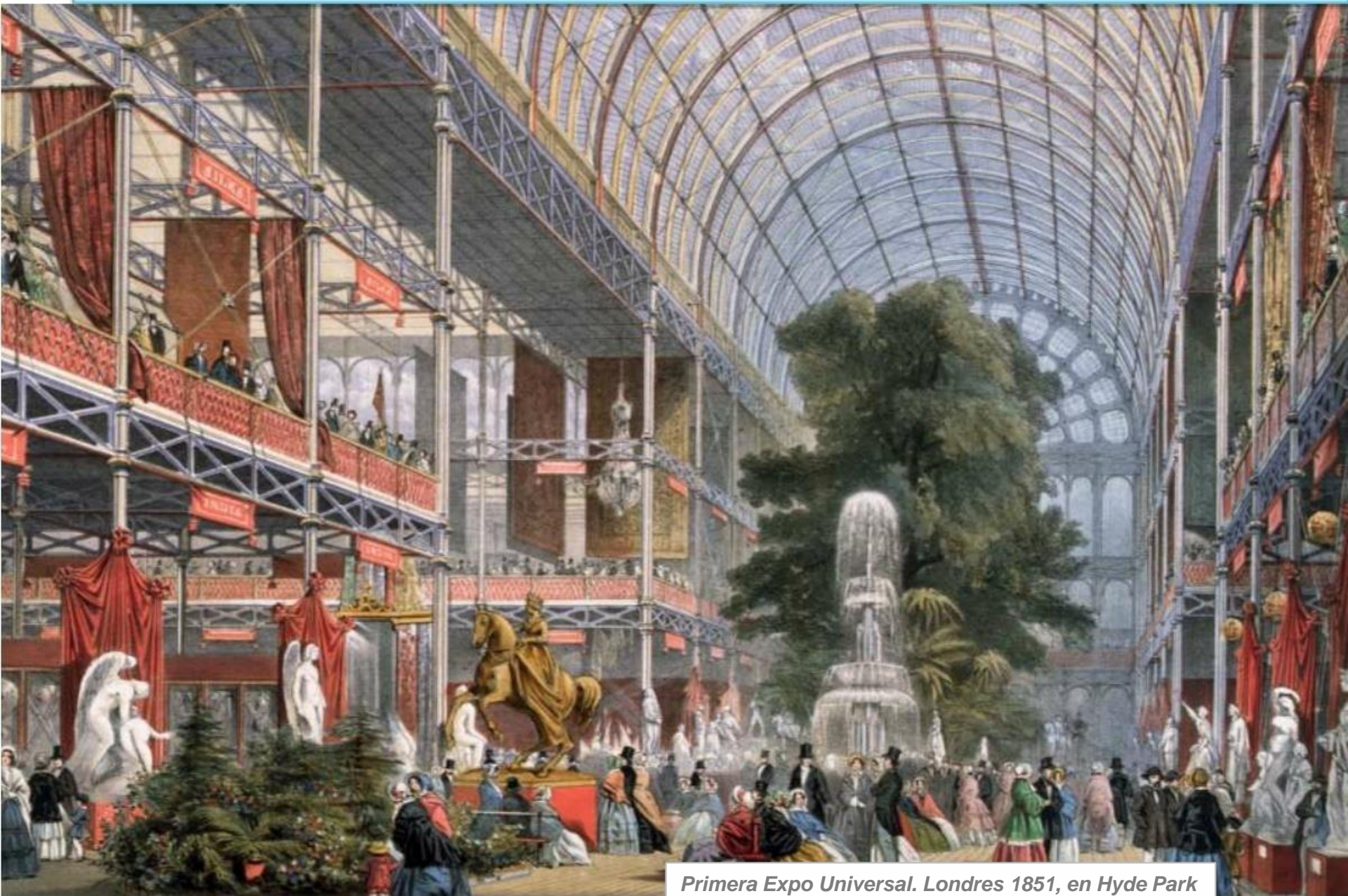

Interior del Palacio de Cristal
(Madrid), 1887.

Chrystal Palace,
Londres

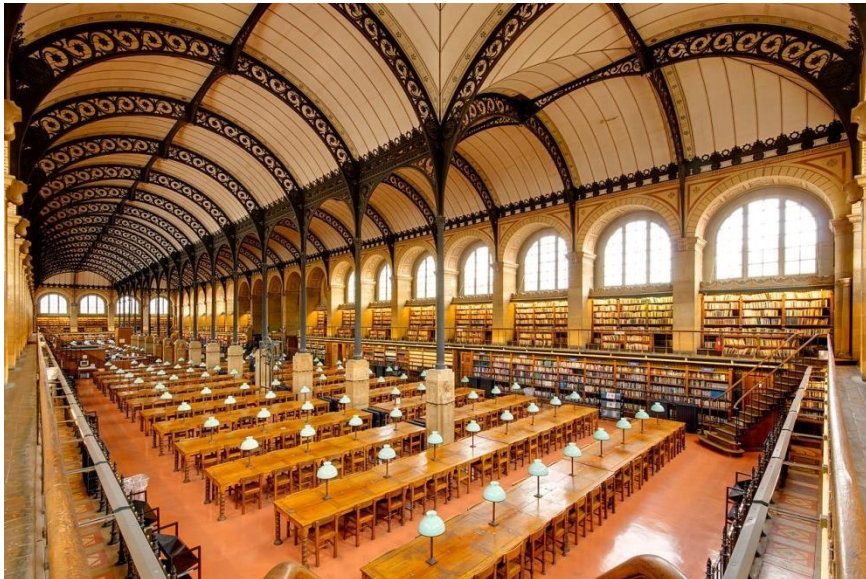
Joseph Paxton

Primera Expo Universal. Londres 1851, en Hyde Park
Crystal Palace, de Joseph Paxton

NUEVOS MATERIALES

- Se desarrolla a finales de siglo XIX, es más barato que el hierro, se puede fabricar en moldes y no tiene los problemas de dilatación que tiene el hierro.
- Se utilizó en edificios públicos como mercados, museos, bibliotecas... combinándolo con otros materiales.

Biblioteca de Sainte-Geneviève, 1843-1850.
Henri Labrouste.

HORMIGÓN ARMADO

Pilar de un puente de hormigón armado.

LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES

- En este entorno tecnológico, los distintos países competían para mostrar sus **avances industriales** y sus producciones en **grandes ferias**. Construcciones efímeras, levantadas para la ocasión, en las que primaba la **innovación experimental**.
- Atraían a un gran público, y en ellas se exaltaba la mercancía, el dinero y el progreso.
- La primera Exposición Universal fue la de Londres de **1851**. En ella destaca el **Cristal Palace** de **Joseph Paxton**, un enorme pabellón de hierro y cristal.
- Se construyó en un tiempo record gracias a que se utilizó un sistema de piezas prefabricadas.
- El edificio recordaba las alargadas catedrales inglesas de planta basilical.

*Gran Exposición de los trabajos de la Industria de todas las naciones.
Primera Exposición Universal de 1851, Londres.*

LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES

- La **Exposición Universal de París de 1889** demostró hasta qué punto había revolucionado la arquitectura el uso del hierro. El protagonista de esta exposición fue:
 - ❑ La **Galería de Máquinas** que cubría un gigantesco espacio de 48.000 m. cuadrados sin soportes intermedios.
 - ❑ La **Torre Eiffel** que representaba el record en altura con 300 m. y un nuevo gusto estético.

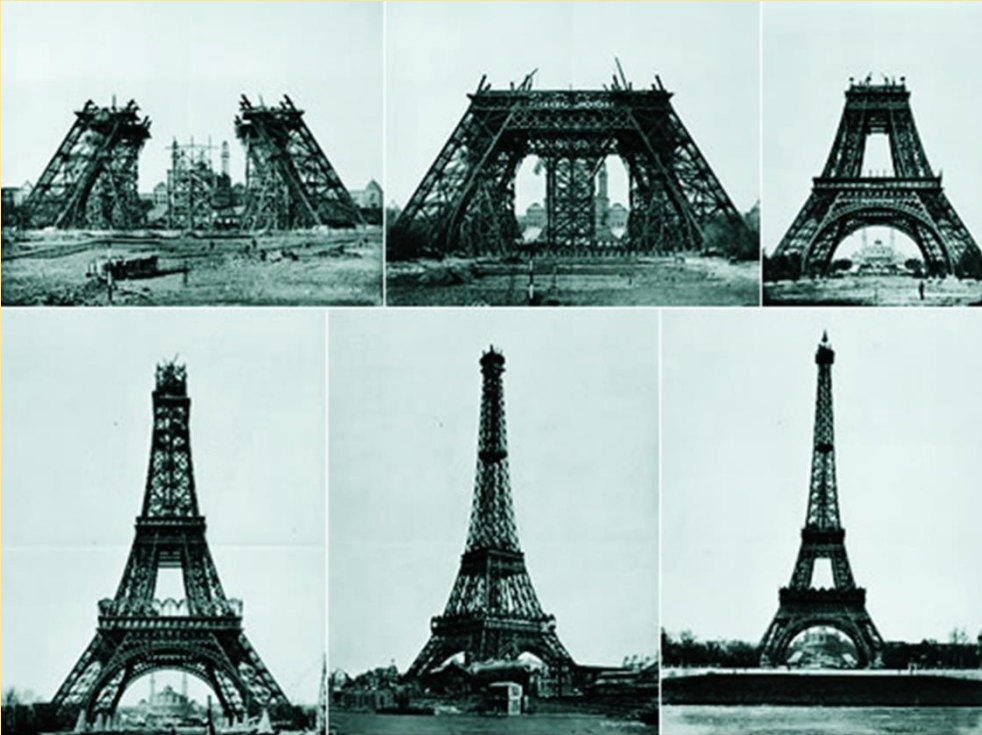
*Galería de Máquinas, de Dutert y Contamin
Exposición Universal de 1889, París.*

*Fotografía aérea de la Exposición Universal de 1889,
con la Torre Eiffel.*

LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES

- **Gustave Eiffel** utilizó **vigas de hierro a cara vista** sin recubrimiento de ninguna clase, además creaba formas arquitectónicas completamente originales que ya no recordaban a los estilos arquitectónicos del pasado. Conmemoraba el primer centenario de la Revolución Francesa.

Torre Eiffel, Gustav Eiffel, 1887-1889.

Gustave Eiffel

Torre Eiffel obra de *Gustave Eiffel*.

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del siglo XIX: **Torre Eiffel** de París

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

La arquitectura monumental

ECLECTICISMO E HISTORICISMO

Con el fin de las guerras napoleónicas (Waterloo, 1815), la arquitectura tiene un panorama de **transición**, en la que se produce una importante separación entre ingenieros y arquitectos.

Utilidad, Práctica, Técnica

NUEVA BELLEZA MODERNA

Historia, Monumentalidad, Arte

VERDADERA ARQUITECTURA

Halles centrales de París (mercados cubiertos).
1863.

Brighton Royal Pavilion, Inglaterra.
John Nash. 1822

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

La arquitectura monumental

ECLECTICISMO E HISTORICISMO

A la supervivencia del Neoclasicismo, se le añade el interés de las generaciones románticas hacia **otros momentos de la historia y otras regiones geográficas**, que buscaban una **nueva identidad nacional**.

ECLECTICISMO

Mezcla indiscriminada y manejo arbitrario de los distintos estilos arquitectónicos.

Iglesia de Santa Teresa y San José, Madrid, finalizada en 1920. Arquitectura ecléctica.

HISTORICISMO

Valor exagerado otorgado a la historia.

Catedral de Alejandro Nevski de Sofía, Bulgaria, 1882-1912. Arquitectura orientalista.

Charles Barry y Auguste Pugin

Parlamento de Londres

*Charles Barry y Auguste Pugin
(1840-65)*

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del siglo XIX: **Parlamento de Londres, de Barry y Pugin**

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

ECLECTICISMO E HISTORICISMO

NEOGÓTICO

La arquitectura monumental

Es la gran época de los “neos” o “**revivals**” profundamente enraizados en el nuevo espíritu romántico y nacionalista decimonónico.

Levantado inicialmente como residencia del monarca, aunque hoy día alberga las dos **Cámaras del Parlamento de Londres**, la Cámara de los Lores y la de los Comunes.

Palacio de Westminster (Parlamento de Londres), 1840-1865.

Reconstruido por **Charles Barry y Augustus Pugin.**

ECLECTICISMO E HISTORICISMO

NEOGÓTICO

Palacio de Westminster (Parlamento de Londres), 1840-1865.
Reconstruido por **Charles Barry** y **Augustus Pugin**.

- **Charles Barry** incorporó el Salón Westminster y los otros edificios medievales supervivientes al incendio de 1834.
- Su diseño utilizó el **estilo gótico perpendicular** (oposición vertical – horizontal), debido a su utilización en la capilla de Enrique VII de la Abadía de Westminster, y como elemento identificativo inglés.

Capilla de Enrique VII
(Abadía de Westminster)

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

La arquitectura monumental

ECLECTICISMO E HISTORICISMO

NEOGÓTICO

Westminster Hall desde el sur (Palacio de Westminster), 1840-1865. Reconstruido por Charles Barry y Augustus Pugin.

- La **decoración** y el detalle han de adjudicárseles casi por completo a **Pugin**, que llenó los espacios de una decoración cercana al mundo flamígero, pues consideraba el Gótico como **verdadera forma cristiana** de la arquitectura.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

La arquitectura monumental

HISTORICISMO

NEOGÓTICO

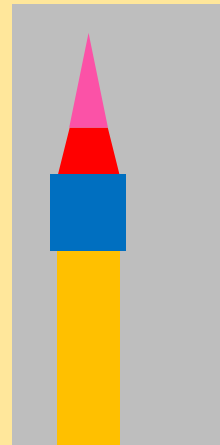
El **hierro** lo utilizaron para construir las vigas que soportaban la estructura. La construcción de vigas permitió la realización de edificios más altos, como la **Torre Victoria** y la **Torre del reloj** más conocida como **Big Ben**.

Torre Victoria, en el extremo suroeste del palacio de Westminster.

Torre del Reloj (Elizabeth Tower), en el lado noroeste del palacio.

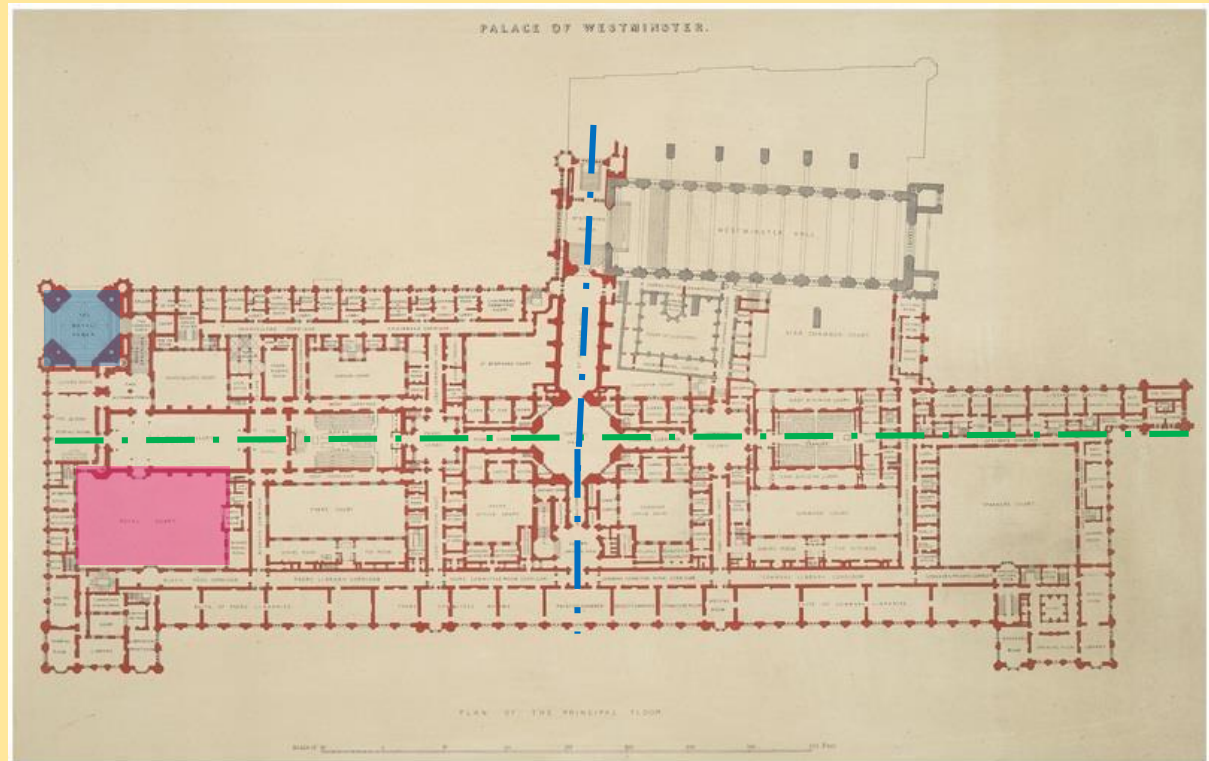

HISTORICISMO

NEOGÓTICO

En el palacio destaca la **simetría axial** y la **gran regularidad** de la planta.

El plano de la planta y de los laterales es **cuadrático**, es decir que no presenta ninguna curva o muy pocas, únicamente líneas rectas, es decir la planta es **centralizada en forma rectangular**.

Plano del Palacio de Westminster.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

HISTORICISMO

NEOGRIEGO

El *Greek Revival*, en oposición al estilo palladiano, busca la belleza en la inspiración de las formas y de las proporciones de los templos griegos antiguos.

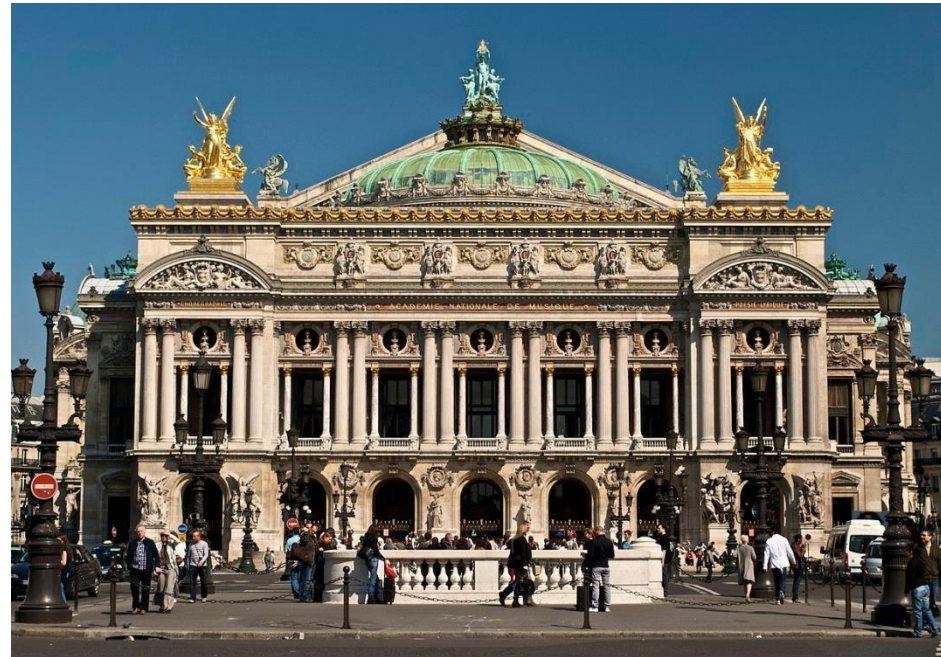

Sala de conciertos de Berlín, Friedrich Schinkel.
1818 y 1821.

La arquitectura monumental

NEORENACIMIENTO

Está inspirado por la arquitectura italiana original, pero con incorporaciones manieristas y barrocas (*eclecticismo*).

Ópera de París, Charles Garnier.
1861-1875.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

HISTORICISMO

NEOGRIEGO

Gran presencia por la restauración de monumentos (*neoclasicismo*).

Palacio de las Cortes (Madrid),
N. Pascual Colomer. 1850.

La arquitectura monumental

ESPAÑA

NEORENACIMIENTO

Estilo ecléctico, con ciertas *influencias platerescas*.

Banco de España (Madrid),
Eduardo Adaro. 1891-2006.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

La arquitectura monumental

HISTORICISMO

ESPAÑA

NEOMUDÉJAR

Se enmarca dentro de las **corrientes orientalistas** de la arquitectura historicista.

- El nuevo estilo se asoció especialmente a **construcciones de carácter festivo y de ocio**, como salones de fumar, casinos, estaciones de tren, plazas de toros o saunas.
- Los edificios utilizan rasgos del **antiguo estilo**, como formas abstractas de ladrillo y arcos de herradura.

Plaza de toros de La Fuente del Berro o de Goya, (Madrid),
Emilio Rodríguez Ayuso y Lorenzo Álvarez Capra. 1874.

Gran Teatro Falla, (Cádiz)
Varios proyectos. 1884 - 1905.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

HISTORICISMO

ECLECTICISMO

*Palacio de Velázquez (Madrid),
Ricardo Velázquez Bosco. 1881.*

La arquitectura monumental

ESPAÑA

*Palacio de Fomento (Madrid)
Ricardo Velázquez Bosco. 1897*

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

URBANISMO

LA CIUDAD CAPITALISTA

Las ciudades multiplicaron su **población**, las masas huían del campo y buscaban nuevas oportunidades en las fábricas.

Se desarrollan **nuevas ciudades** con importantes hacinamientos, insalubridad y epidemias.

→ **Miseria urbana**

Como vive la otra mitad (estudio entre las calles de Nueva York). **Jacob Riis** (Fotoperiodismo), 1872.

Bandit's Roost, 59 1/2 Mulberry Street. **Jacob Riis**, (Fotoperiodismo), 1888.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

URBANISMO

LA CIUDAD CAPITALISTA

Imágenes de París antes de la reforma, hacia 1850

El urbanismo de la segunda mitad del siglo XIX se desarrolló, especialmente en las **grandes ciudades industriales**. La razón fue el creciente **éxodo rural**. El crecimiento urbano era tan rápido que amenazaba con convertir a las ciudades en algo caótico y desordenado.

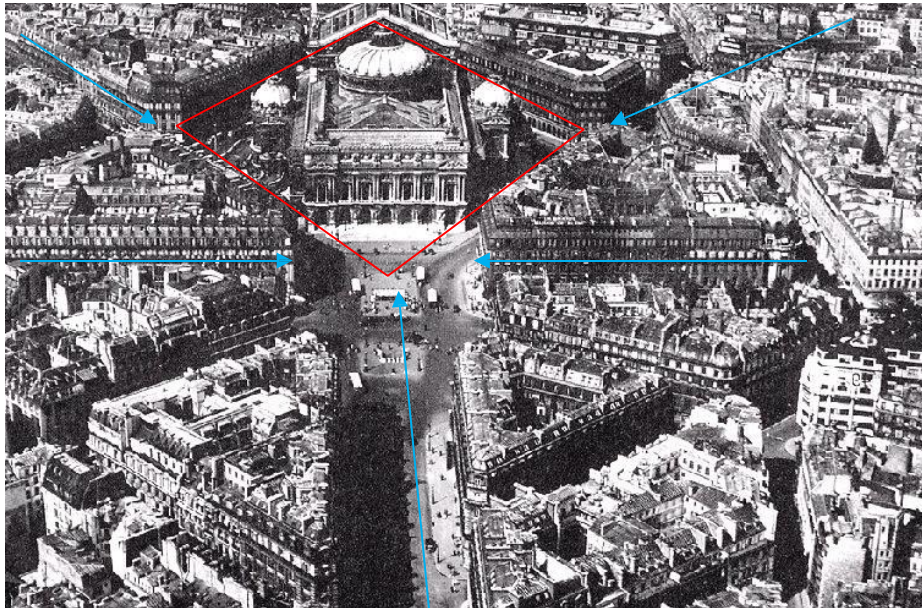
Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

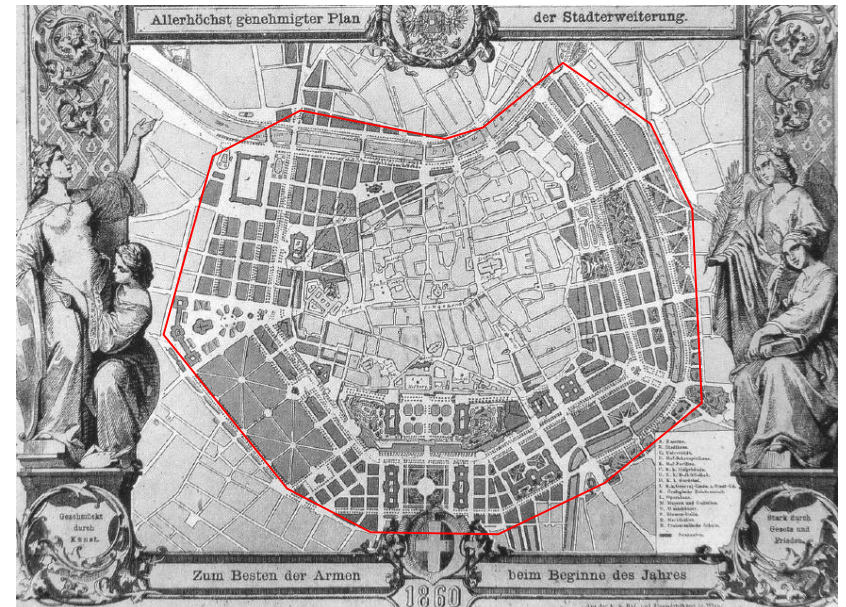
URBANISMO

LA CIUDAD CAPITALISTA

- La solución que se adoptó fue la construcción de amplios "**ensanches**" de calles amplias y rectas con una preferencia por los planos ortogonales o en cuadrícula a veces combinados con planos radiocéntricos.
- **París** y **Viena** ofrecen la reforma, mejora y cura de la ciudad.

Plan Haussmann de París (1852-1870, II Imperio).

Proyecto de Francisco José I para Viena (Ringstraße, 1857-1870).

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

URBANISMO

LA CIUDAD CAPITALISTA

Los edificios son obras del barón Haussmann. Son "inmuebles de rapport" con una tripartición: comercio, vivienda de la burguesía (las personas que pasean por la calle) y en la parte superior , vivienda del personal de servicio.

Los comercios del sector terciario (farmacia, tienda) estaban en la planta baja de los edificios.

El coche de punto era utilizado como medio de transporte en la ciudad.

El espacio se organiza en torno a la plaza. Se construyeron amplias calles para airear la ciudad, mejorar la circulación e impedir las barricadas en caso de revolución. Las calles siguen un trazado regular propio de los ensanches industriales.

La grúa nos demuestra que París sigue con su urbanización.

París fue la primera ciudad en tener alumbrado público. Es una farola de gas que iluminaba las calles. Es un modelo de 1830.

Haussmann construyó una amplia red de alcantarilla y canalizaciones que se extendió por toda la ciudad.

Calle de París en un día de lluvia (1877). Gustave Caillebotte

LA CIUDAD CAPITALISTA

- En **España** hay que destacar el **Ensanche de Barcelona** planificado por **Ildefonso Cerdá** y formado por una monótona estructura de calles en cuadrícula, abierta e igualitaria (*modelo hipodámico*).
- Se plantea cuestiones muy importantes en la urbanística moderna. Por un lado, al realizar la **Diagonal** responde a la necesidad de un tráfico rodado rápido que pueda llegar a cualquier punto del ensanche.

Plan Cerdá de Barcelona (1860).

La novedad en la aplicación del plan hipodámico consistía en que las manzanas tenían **chaflanes** de 45° para permitir una mejor visibilidad.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

URBANISMO

LA CIUDAD CAPITALISTA

También se desarrollan otros modelos como una mezcla de soluciones a los problemas de las ciudades.

CIUDAD JARDÍN

Se integra la ciudad en una relación armónica con la **naturaleza**.

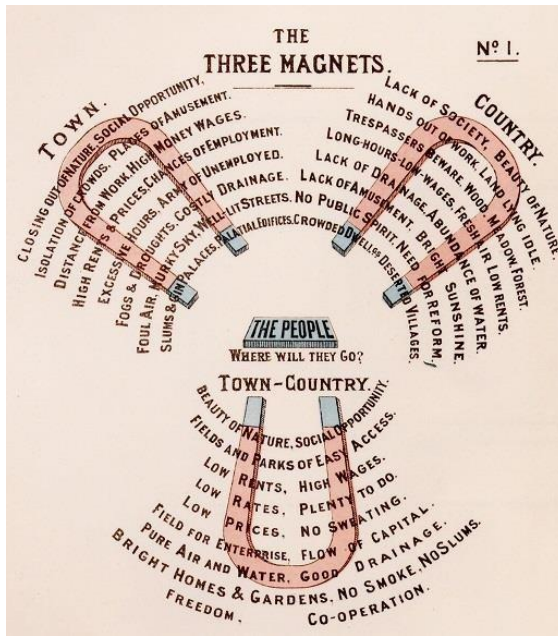

Diagrama de ciudad de E. Howard.

CIUDAD LINEAL

Proyecto de ciudad de Arturo Soria.

Arturo Soria sigue el lema «*en la Ciudad Lineal, a cada familia una casa, en cada casa una huerta y un jardín*».

LA ESCUELA DE CHICAGO

ESTADOS UNIDOS

- Tras la **guerra de Secesión** (1861-1865) y la conquista del Oeste, Estados Unidos inicia un gran desarrollo. El **ferrocarril** tuvo una gran influencia en los primeros modelos de ciudades en los que aparecían construcciones rápidas con estructuras ligeras de maderas, en cuadrícula y sin centro histórico o referencias monumentales.
- Y en **Chicago**, tras el incendio de 1871, se concentran las innovaciones arquitectónicas por la necesidad de construir de manera rápida y barata y por aprovechar al máximo los terrenos (especulación). Así se crea un nuevo edificio: el **rascacielos**.
- La **fachada** cobra gran importancia, estableciéndose la gradación y densificación de macizos y huecos, como en los palacios del Renacimiento. Los muros dejan de hacer función sustentante, como hasta ahora, trasladándose la función a los pilares o vigas maestras.

Palacio Pitti (Florence, 1458).
Brunelleschi

Marshall Field Warehouse Building.
Henry Richardson, 1885-1887.

LA ESCUELA DE CHICAGO

ESTADOS UNIDOS

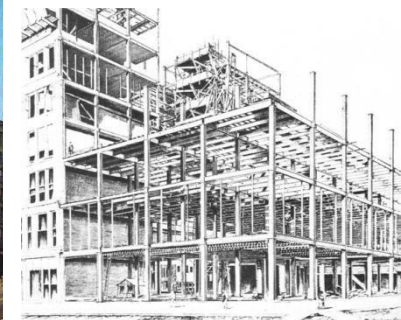

Home insurance building (Chicago, 1885).
Le Baron

- **W. Le Baron Jenney** (1832-1907) aporta la utilización de las **estructuras en esqueleto** a partir de vigas de hierro en I, iniciando así el método característico de construcción del siglo XX.
- Con ello, pretendía crear una nueva estructura metálica resistente al fuego, pero lo más importante es que el nuevo sistema suponía que los muros dejaban de tener una función sustentante y se convertían en **muros-cortina** que simplemente cerraban el edificio.
- Este proceso combinaba el **acero** y el **hormigón**.

Leiter Building II (Chicago, 1891). Le Baron

LA ESCUELA DE CHICAGO

ESTADOS UNIDOS

- **Louis Sullivan** (1856-1924) pensaba que el **rascacielos** debía mostrar un claro basamento comercial (luminoso y amplio, con entradas muy vistosa), una gran zona de pisos en vertical (igualdad) y un ático de cierre.
- Las tres partes del edificio semejan basa, fuste y capitel de una columna clásica.

Guaranty Building (Búfalo, 1895). Louis Sullivan

Palacio Farnesio (Roma, 1514-1589).

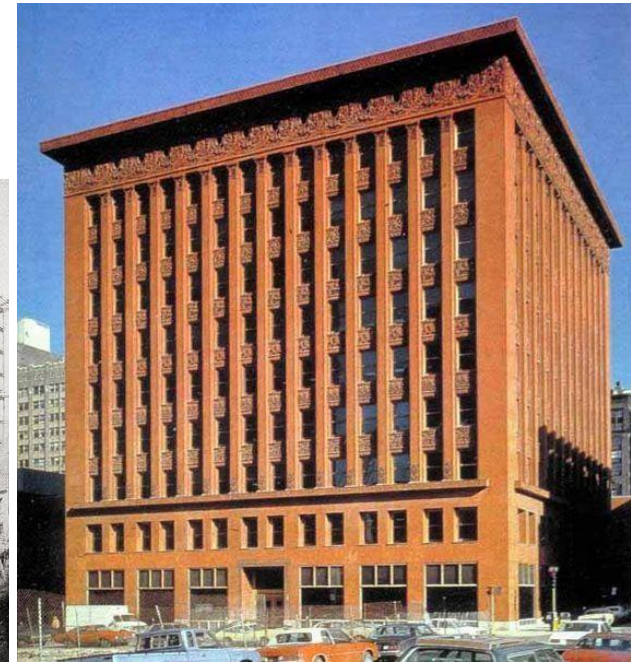
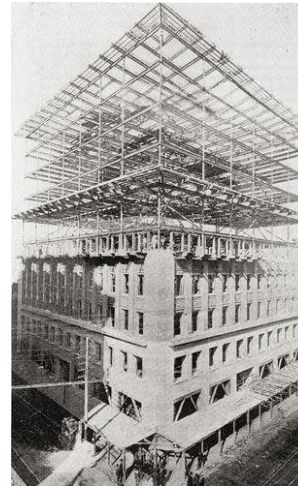
LA ESCUELA DE CHICAGO

ESTADOS UNIDOS

- Para **Sullivan** el rascacielos es un **organismo vivo**, que debe comportarse de manera natural en la selva intrincada que es la ciudad contemporánea. Lo que resalta del edificio es su **verticalidad** y su **grandiosidad**.
- Desarrolla su **idea funcionalista** de “**la forma sigue a la función**”.

Auditorio de Chicago (1887-90). Louis Sullivan

Wainwright Buiding (San Louis, 1890-91). Louis Sullivan

Louis Sullivan

Auditorium de Chicago

Louis Sullivan
1889-92

Louis Sullivan es el arquitecto más trascendental de la escuela.

YouTube

RECUERDA...
Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del siglo XIX: Auditorio de Chicago, de Louis Sullivan

EL MODERNISMO

- El **Modernismo** se desarrolla principalmente en Europa, **entre 1890 y 1910**. Su principal obsesión es salvar la distancia entre la **vida cotidiana** y la **belleza**, y en arquitectura pretende aunar los nuevos materiales y las estructuras con la decoración y las formas estéticas.
- No sólo decoran el exterior de los edificios, sino también el **espacio interior** y los **objetos**, unificando la pintura, la escultura, la arquitectura y las artes aplicadas para crear un ambiente.

Casa Navás (Lluís Domènech i Montaner, 1901-1908).

Teatro Ateneo (1883).

Flor de loto, boche (1895).

EL MODERNISMO

- Reivindica la compatibilidad entre **lo moderno** y **lo humanizado**, y busca las formas en los procesos naturales (líneas curvas, formas orgánicas, etc.).

CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS

1. **Interés por las artes exóticas** (Japón) y **referencias constantes a la Naturaleza**. En la decoración se representan elementos orgánicos en los que destaca el color, la combinación de diversos materiales y las formas curvas y sinuosas.
2. **Voluntad de novedad** (juventud y primavera).
3. **Aspiración a la obra total** bajo el predominio de la arquitectura.
4. La **variedad de materiales**: emplean el hierro curvando líneas, el vidrio para efectos de luz, el hormigón para crear espacios abiertos, el ladrillo y la piedra, la cerámica y el mosaico, etc.

Escalera de la Casa Tassel, Bruselas (Víctor Horta, 1892).

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

La arquitectura monumental

EL MODERNISMO

En distintos países recibió diversas denominaciones:

- **Art Nouveau** en Bélgica y Francia,
- **Jugendstil** en Alemania,
- **Secesión** en Austria,
- **Liberty** en Inglaterra,
- **Floreal** en Italia y
- **Modernismo** en España.

Casa Fenoglio-Lafleur (Turín), 1902.

Pabellón de la Sezession (Viena), 1898.

Palacio de Longoria (Madrid), 1902- 1904.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL MODERNISMO

MODERNISMO ONDULANTE

- *En Bélgica, Francia y España.*
- **Víctor Horta** (1861-1947), en *Bélgica*, usa el **mundo vegetal** como inspiración, las columnas y barandillas se curvan como tallos y ondas marinas.

Casa Tassel (Bruselas) de Víctor Horta, 1892-1893.

La arquitectura monumental

TENDENCIAS

MODERNISMO GEOMÉTRICO

- *Gran Bretaña y Austria.*
- **Charles R. Mackintosh** (1862-1929), en *Escocia*, utiliza el **plano** como módulo de la fachada de los edificios.

Escuela de Bellas Artes (Glasgow) de Mackintosh, 1898-1909.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

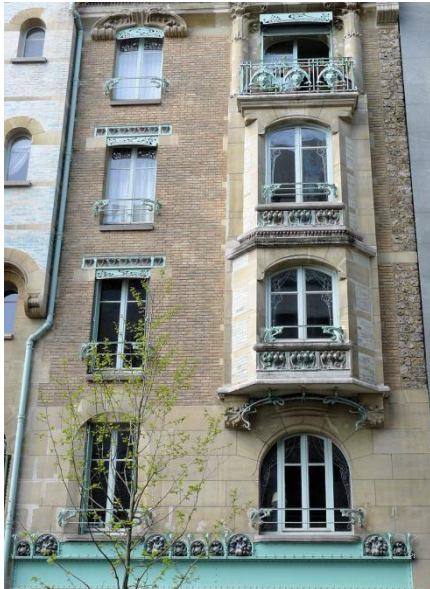
La arquitectura monumental

EL MODERNISMO

TENDENCIAS

MODERNISMO ONDULANTE

Héctor Guimard (1867-1904) desarrolla en *Francia* modelos propios en viviendas y en el *Style Metro*.

Castillo de Beranger de **Guimard**, 1898.

Estación de metro de **Guimard**, 1900.

MODERNISMO GEOMÉTRICO

Otto Wagner (1841-1918), en *Austria*, se interesa por la arquitectura racionalista, línea horizontal, tejados planos...

Banca Postal de Viena de **Wagner**, 1905.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

La arquitectura monumental

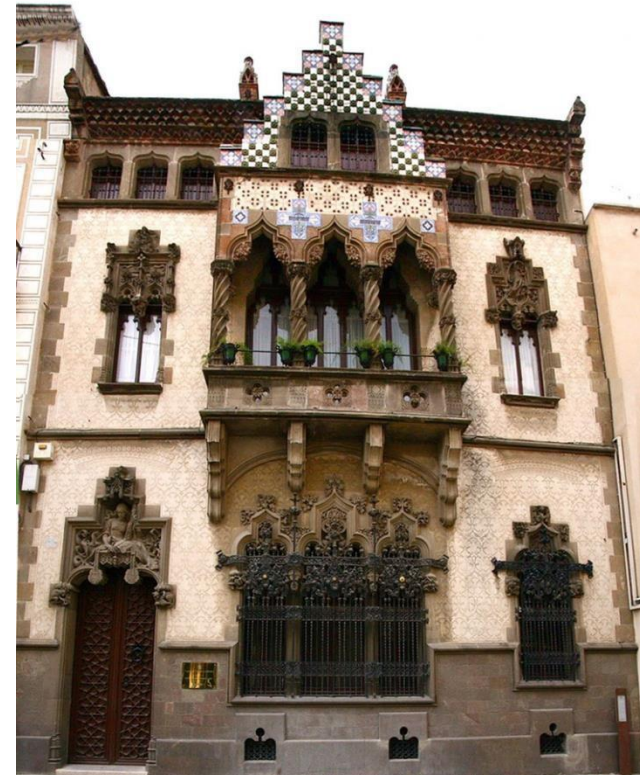
EL MODERNISMO

EN ESPAÑA

Destaca sobre todo el **modernismo catalán**, que busca obras que sirvan como forma de distinción social. Rechaza el estilo de la arquitectura industrial de la primera mitad del siglo XIX, y desarrolla nuevos conceptos arquitectónicos basados en la naturaleza y estilos del pasado.

Palau de la Música de Lluís Domènech i Montaner, 1905-1908.

Casa Coll i Regàs de Puig i Cadafalch. 1897-1898.

EL MODERNISMO

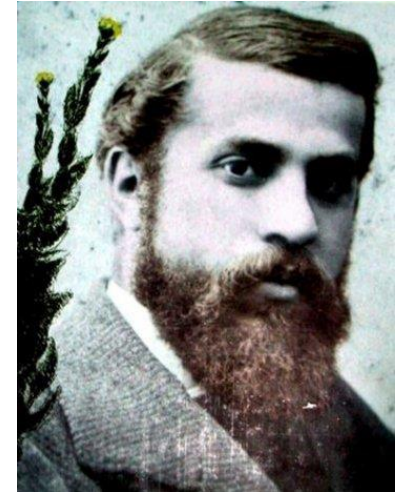
EN ESPAÑA

Antoni GAUDÍ (1852-1926)

- Hizo estudios de arquitectura y tras acabar su carrera, el empresario **Eusebi Güell** se convirtió en su mecenas y protector. En sus muchos encargos le dejaba libre para crear amparado por sus sentimientos profundamente religiosos. Murió atropellado por un tranvía en 1926.
- Su estilo es personal, tremendamente novedoso y **fantástico**.

Casa Vicens, 1883-1888.

YouTube

Características:

1. *Inspiración en las formas orgánicas de la naturaleza.*
2. *Gusto por recuperar y mezclar estilos arquitectónicos: azulejería árabe, elementos clásicos (columnas dóricas), estilo gótico (empleo de ladrillo, bóvedas, arcos apuntados, pináculos y agujas como remates, etc.).*
3. *Profusa decoración, imaginativa y surrealista.*
4. *Uso del Trencadís.*

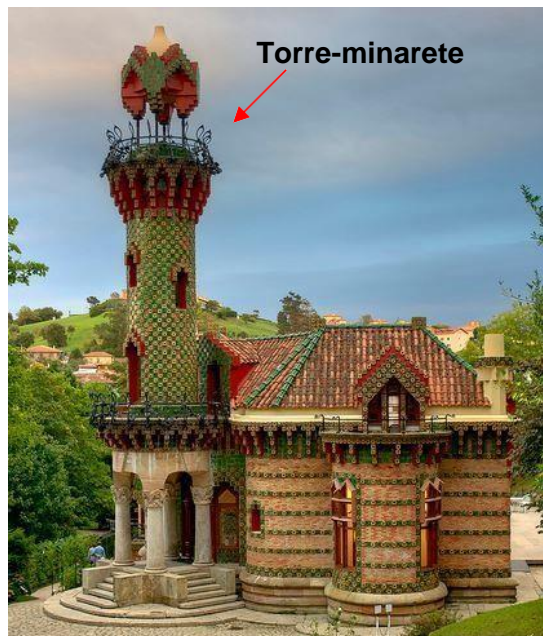
EL MODERNISMO

EN ESPAÑA

Antoni GAUDÍ (1852-1926)

ETAPA ORIENTALISTA

- En estos años Gaudí realiza una serie de obras de marcado gusto ecléctico, inspiradas en el **arte Oriental**, así como en el **arte islámico hispánico**, principalmente el mudéjar y nazarí. Gaudí emplea con gran profusión la decoración en **azulejo cerámico**.
- Reproduce las formas naturales superficialmente y el color es un complemento al volumen; predomina las **formas planas** y las **líneas rectas**.

El Capricho en Comillas, 1883-1885.

Pabellones Güell de Pedralbes, 1883-1887.

Rejas de entrada (Ladón, el dragón guardián vencido por Hércules).

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL MODERNISMO

Antoni GAUDÍ (1852-1926)

- Se inspiró sobre todo en el **arte gótico medieval**, el cual asume de forma libre y personal. En sus obras elimina la necesidad de contrafuertes mediante el empleo de superficies regladas, y suprime cresterías y calados excesivos.

Palacio Episcopal de Astorga (1889 y 1913)

La arquitectura monumental

EN ESPAÑA

PERÍODO NEOGÓTICO

Bodegas Güell (1895 y 1901)

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL MODERNISMO

Antoni GAUDÍ (1852-1926)

- Perfecciona su estilo personal, inspirándose en las **formas orgánicas** de la naturaleza que desarrolla con cierto barroquismo ornamental.

Casa Calvet (1889 y 1899)

La arquitectura monumental

EN ESPAÑA

ETAPA NATURALISTA

Portal Miralles (1901)

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL MODERNISMO

Antoni GAUDÍ (1852-1926)

- La obra de Gaudí es una búsqueda de la **perfección** del arte, de la perfección personal y de la perfección de la sociedad humana.

YouTube

La arquitectura monumental

EN ESPAÑA

ETAPA NATURALISTA

Vista de la puerta de acceso (**trecandis**)

Parque Güell (1900-1914)

Banco ondulante sobre sala hipóstila.

Fuente del parque (**trecandis**).

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL MODERNISMO

Antoni GAUDÍ (1852-1926)

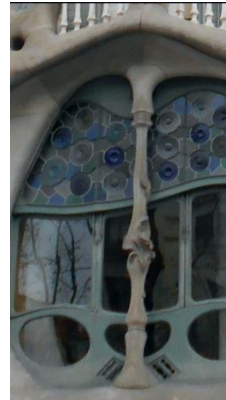
La arquitectura monumental

EN ESPAÑA

ETAPA NATURALISTA

- La fachada de **inspiración naturalista** está dotada de formas onduladas y orgánicas, recubierta de **crystal y piedra**, según superficies regladas en **forma alabeada**; las columnas tienen forma ósea, con representaciones vegetales y los balcones forma de antifaz.

Cruz gaudiniana de cuatro brazos

Tejado recubierto con cerámica vidriada.

Interior.

Casa Batlló (1904-1906)

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL MODERNISMO

Antoni GAUDÍ (1852-1926)

- Partiendo de cierto barroquismo, la fachada tiene una **forma ondulada y sinuosa**, entre los miradores y los balcones, a modo de acantilado, y creando un espacio dinámico de entrantes y salientes que aumenta su **efecto dinámico**.

Casa Milà, más conocida como La Pedrera (1906-1910)

La arquitectura monumental

EN ESPAÑA

ETAPA NATURALISTA

- La arquitectura se convierte en un **organismo vivo**.

Terraza, llamado "el jardín de los guerreros".

Interior.

Antonio Gaudí

La Sagrada Familia, Barcelona. **Antoni Gaudí**, (1882)

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del siglo XIX: *La Sagrada Familia*, de Antoni Gaudí

Su obra culminante y a la que dedicó gran parte de sus energías. Quería construir en el ensanche de Barcelona un **símbolo de la ciudad y de la fe**. La obra está **inacabada**.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

EL MODERNISMO

Antoni GAUDÍ (1852-1926)

La arquitectura monumental

EN ESPAÑA

ETAPA FINAL

Toda su obra está marcada por las que fueron sus cuatro grandes pasiones en la vida: la **arquitectura**, la **naturaleza**, la **religión** y el amor a **Cataluña**.

- Desde 1915, Antonio Gaudí se dedicó prácticamente a su obra cumbre, **la Sagrada Familia**.
- La mayoría del templo lo concibió en un **estilo orgánico**, imitando las formas de la naturaleza (castillo de arena), donde abundan las formas geométricas regladas.

Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, 1882 -inconclusa.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

La arquitectura monumental

EL MODERNISMO

EN ESPAÑA

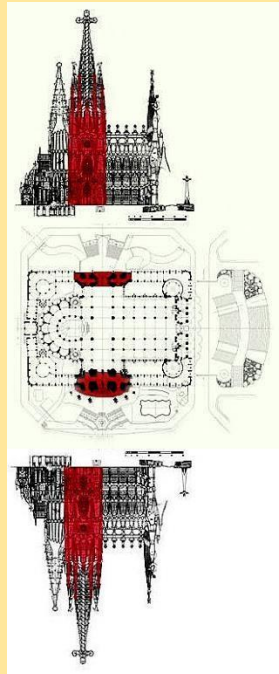
Antoni GAUDÍ (1852-1926)

ETAPA FINAL

Su austeridad pretende reflejar el sufrimiento de Cristo, como redención de los pecados.

La Sagrada Familia (fachada de la Pasión)

La Sagrada Familia (fachada del Nacimiento)

Esta fachada presenta una gran decoración con referencia a la faceta más humana de Jesús.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

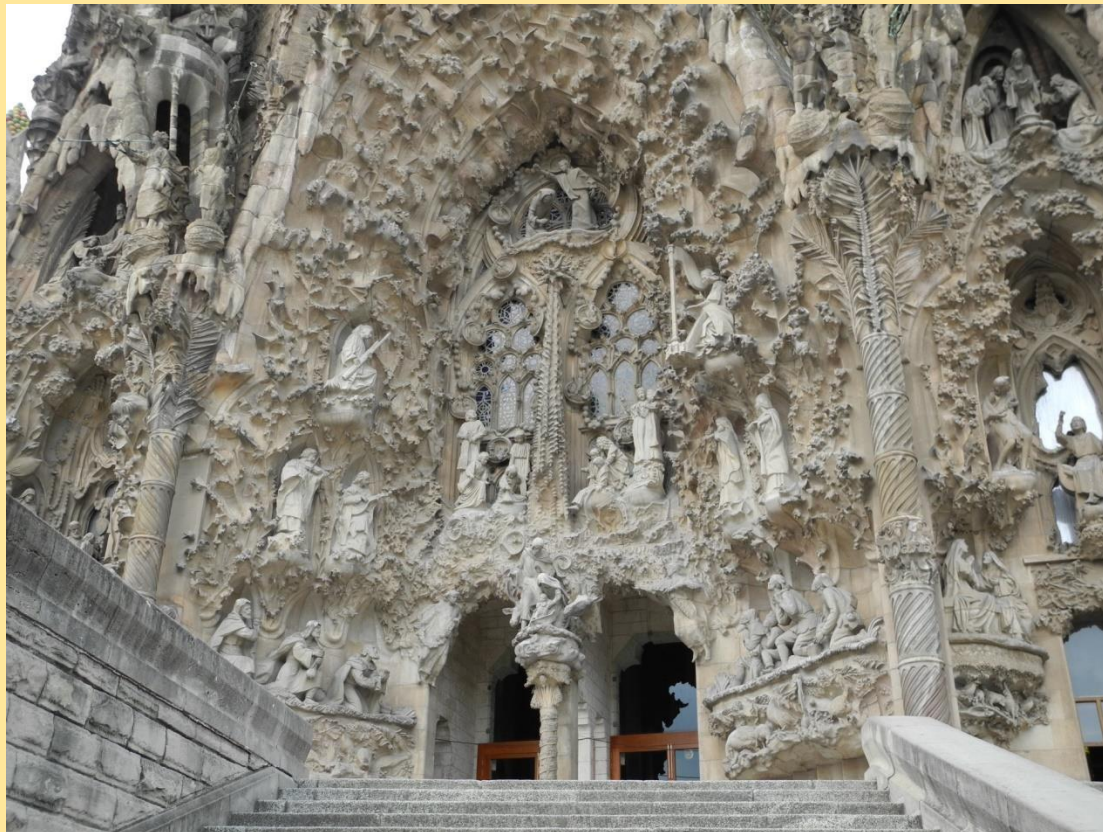
EL MODERNISMO

Antoni GAUDÍ (1852-1926)

La arquitectura monumental

EN ESPAÑA

ETAPA FINAL

La Sagrada Família (fachada de la Pasión)

*Las fachadas destacan por su **decoración escultórica**, imitación de las obras medievales y de los retablos.*

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

La arquitectura monumental

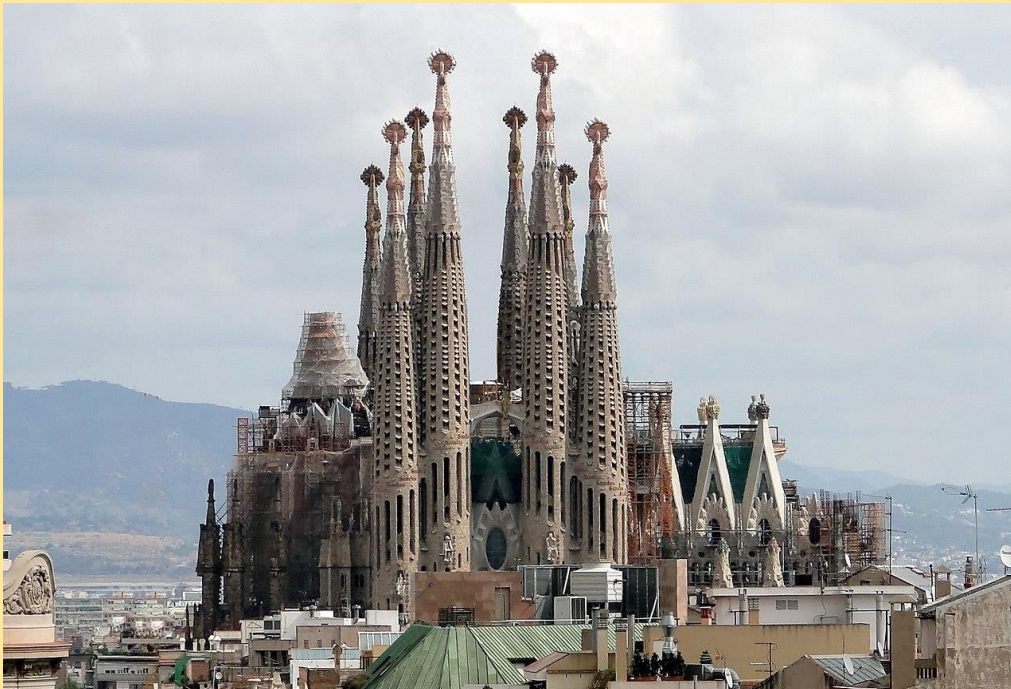
EL MODERNISMO

EN ESPAÑA

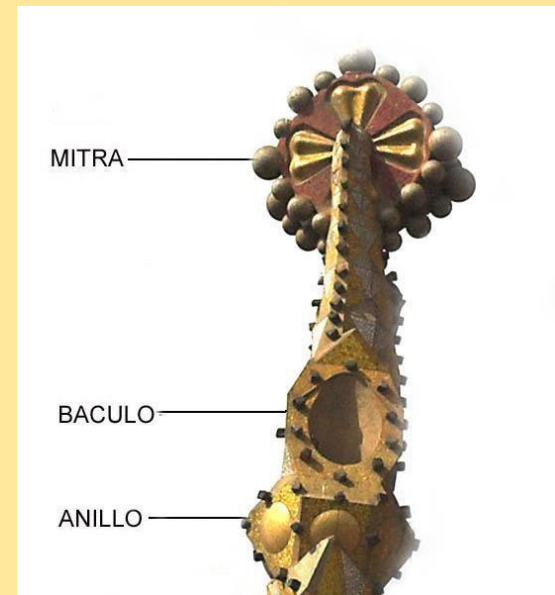
Antoni GAUDÍ (1852-1926)

ETAPA FINAL

- Gaudí proyectó un templo de **gran verticalidad** y le dotó de 18 torres de diferentes alturas: doce por los **apóstoles**, cuatro de los **evangelistas** y los cimborrios de **Jesús** y la **Virgen María**.

La Sagrada Familia (fachada de la Pasión)

Pináculo de una de las torres.

Unidad 11: El siglo XIX: un mundo en transformación

CONTENIDOS

La arquitectura monumental

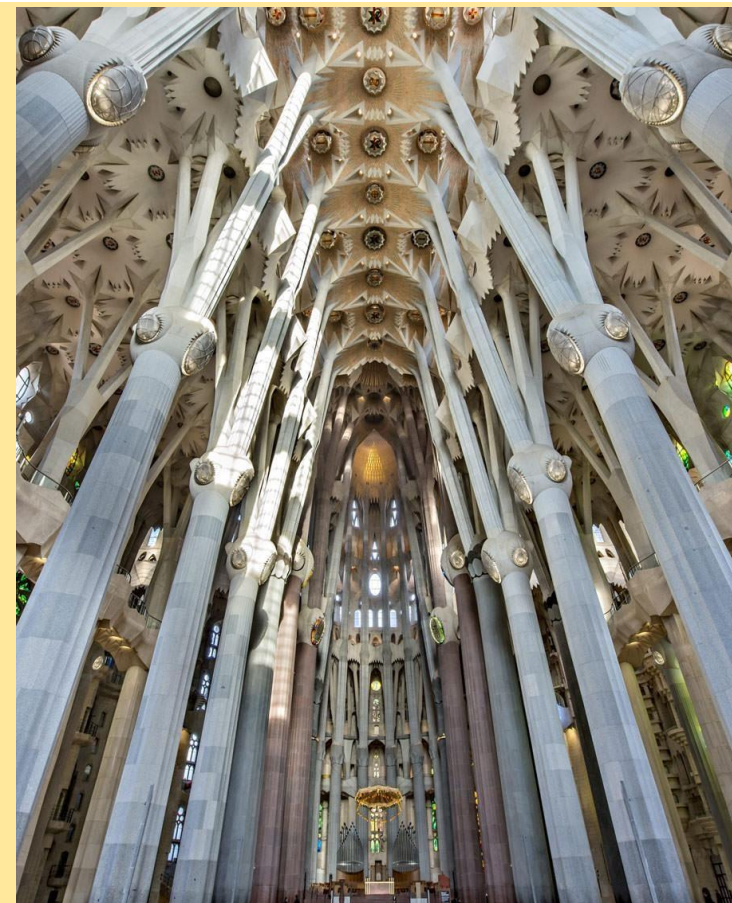
EL MODERNISMO

EN ESPAÑA

Antoni GAUDÍ (1852-1926)

ETAPA FINAL

- El interior debía asemejar un **bosque**, con un conjunto de columnas arborescentes inclinadas, de forma helicoidal, creando una estructura a la vez simple y resistente, que permite llevar los pesos al suelo y eliminar los contrafuertes.

La Sagrada Família (Interior)

CONTENIDOS

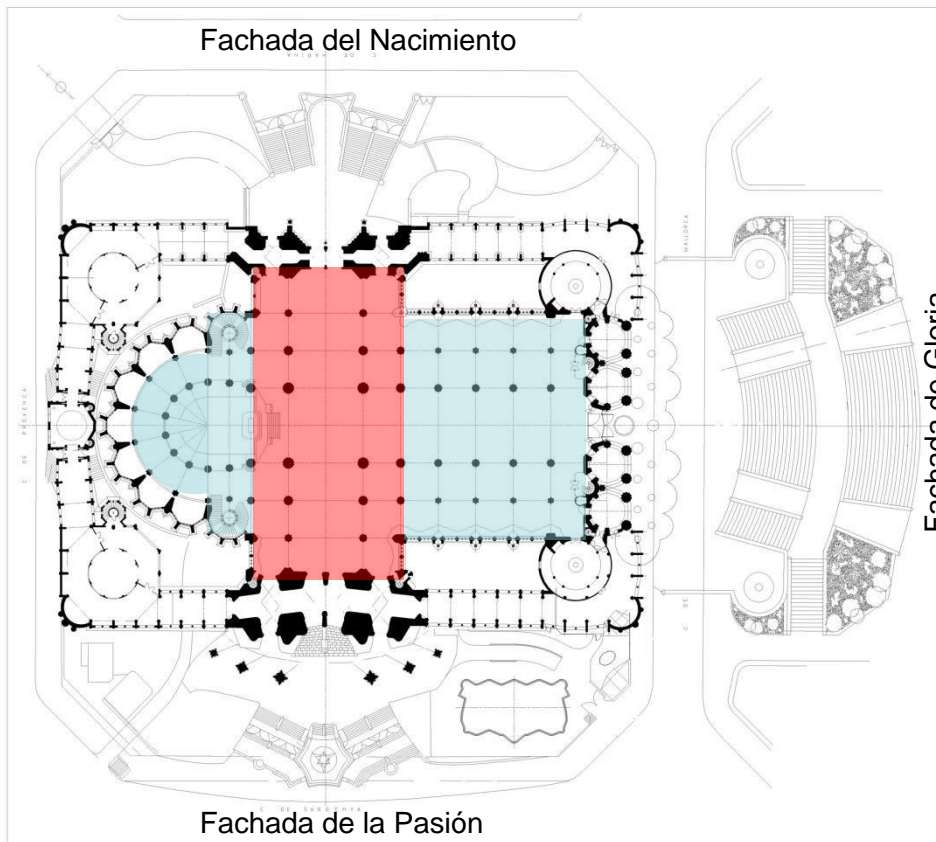
EL MODERNISMO

Antoni GAUDÍ (1852-1926)

La arquitectura monumental

EN ESPAÑA

ETAPA FINAL

La Sagrada Família (planta)

- El templo tiene **planta de cruz latina**, con cinco naves y transepto de tres naves.
- Gaudí estructuró toda la planta sobre la base de un módulo fundamental de 7,5 metros, a modo de canon griego.

Investigación:

Busca el significado de los siguientes términos o conceptos:

ESTILO FABRIL	ECLECTICISMO	MODERNISMO
TRECANDIS	NEOGÓTICO	MURO CORTINA
ORGANICISMO	FUNCIONALISMO	ARCO CATENARIO